

УДК 76

АНАЛИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К СКАЗКЕ "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" КАК ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА ХУДОЖНИКА

Райкова А.Д.¹

студент

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»*

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В статье проводится анализ наиболее интересных иллюстраций художников к главе VII "Безумное чаепитие" из сказки "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла. Целью работы является выявление стилистических особенностей каждого из художников, создавших работы к данной сказке. Для полного понимания и оценки иллюстраций предлагается ознакомиться с биографией писателя и историей создания произведения. Выявлены необычные факты из жизни автора, способствующие влиянию на сюжет произведения. Также в работе проведены аналогии из жизни писателя, которые нашли свое отражение в героях и сюжете сказки. Такое необычное произведение было положительно принято различными художниками, поскольку в нем они могли выплеснуть свои эмоции и переживания. В статье показан широкий диапазон техник, применяемых художниками. Несмотря на совершенно разный подход и манеру все иллюстрации, выбранные для статьи, имеют законченную композицию и гармонично соотносятся с текстом. Рисунки являются важной частью произведения, так как они дополняют письменное содержание и раскрывают скрытый смысл. Таким образом, статья формирует углубленное понимание творческой и биографической составляющей "Алисы в стране чудес", анализируя сочетание текста и иллюстраций, их значимость и влияние на восприятие произведения читателями всех возрастов.

Ключевые слова: иллюстрация, сказка, сюжет, "Алиса в стране чудес", издание, символ, анализ

ANALYSIS OF ILLUSTRATIONS FOR THE FAIRY TALE "ALICE IN WONDERLAND" AS AN ARTIST'S CREATIVE IDEA

Raikova A.D.

student

FSBEI HE «Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design»

¹ Научный руководитель: к.э.н., доц. С.А. Леонов

St. Petersburg, Russia

Annotation

The article analyzes the most interesting illustrations by artists for Chapter VII "The Mad Tea Party" from the fairy tale "Alice in Wonderland" by Lewis Carroll. The aim of the work is to identify the stylistic features of each of the artists who created works for this fairy tale. To fully understand and evaluate the illustrations, it is suggested to familiarize yourself with the biography of the writer and the history of the creation of the work. Unusual facts from the author's life have been revealed, contributing to the influence on the plot of the work. The work also draws analogies from the writer's life, which are reflected in the characters and plot of the fairy tale. Such an unusual work was positively received by various artists, because in it they could vent their emotions and experiences. The article shows a wide range of techniques used by artists. Despite the completely different approach and manner, all the illustrations selected for the article have a complete composition and harmoniously correlate with the text. Drawings are an important part of the work, as they complement the written content and reveal the hidden meaning. Thus, the article offers readers an in-depth understanding of the creative and biographical component of Alice in Wonderland, analyzing the combination of text and illustrations, their significance and influence on the perception of the work by readers of all ages.

Keywords: illustration, fairy tale, plot, "Alice in Wonderland", edition, symbol, analysis

Уже более 150 лет сказка об Алисе, которая попала в неизвестное измерение и прошла множество различных испытаний, завоевывает сердца читателей всех возрастов по всему миру. Для кого-то это высоконравственное произведение, высмеивающее человеческие пороки, показывающее путь нравственности и доброты. Для других это приятная детская сказка, которая погружает в мир волшебства и грез. Стоит упомянуть, что именно это произведение имеет более ста английских изданий, переведена на сто семьдесят четыре языка и имеет множество различных экранизаций и театральных постановок.

В данной статье будут проанализированы наиболее интересные иллюстрации художников к одному из самых популярных сюжетов «Алисы в Стране чудес» Льюис Кэрролл, а именно глава VII «Безумное чаепитие».

Прежде чем начать рассматривать иллюстрации к сказке, необходимо познакомиться с личностью писателя и краткой историей создания произведения. Льюис Кэрролл (настоящее имя писателя Чарльз Лютвидж Доджсон), знаменитый английский писатель, логик, философ и математик, родился 27 января 1832 года в деревне Дарсбери, графство Чешир, Англия. Его отцом был приходский священник. В семье было одиннадцать детей. Образование мальчика занимался отец [1].

В 1844 году Льюис поступил в грамматическую частную школу рядом с Ричмондом. В этой школе он проучился всего год. Позже он перевелся в школу Рагби, где проучился четыре года и смог проявить себя в математике и богословии. В 1850 году Льюис поступает в один из самых аристократичных колледжей при Оксфордском Университете - Крайст-Чёрч [2].

В 1855 году он был назначен профессором математики, на этой должности он проработал более 26 лет. Все, кто работал в этом заведении должны были иметь духовный сан. Кэрролл получил сан дьякона. Первые произведения Льюис написал во время обучения в колледже. В основном он писал стихотворения и небольшие рассказы. Его первыми попытками были публикации в малоизвестных журналах и газетах, но со временем его работы стали набирать популярность среди читателей. С 1854 года его произведения печатаются в таких крупных изданиях как «Комические времена» и «Поезд» [3].

Творчество Кэрролла можно считать очень значимым с исторической точки зрения, так как именно он стал создателем нового жанра так называемой «парадоксальной литературы». Основными чертами считается, что герои не нарушают логический ход событий они следуют логике настолько, что доводят логичность своих поступков до абсурда.

Вскоре он знакомится с семьей декана Крайст-Черч: Лориной, Эдит и Элис Лидделл. В это же время писатель начинает изучать фотографию. Такие интересы – литература, фотография и Алиса - положили начало самому

творческому и продуктивному периоду его жизни, который продолжался следующие двадцать лет [4].

Мысль начать заниматься новым делом пришла в голову Доджсону, когда редакция газеты не одобрила его работы, сделанные для юмористических рассказов. В юности он мечтал стать художником, много рисовал и даже иллюстрировал рукописные журналы, которые редактировал для своих братьев и сестер. Однако после инцидента в газете он купил необходимое оборудование и серьезно занялся фотографией. Писатель продемонстрировал свое мастерство на памятниках архитектуры и знаменитостях. Среди тех, кого он фотографировал, были лауреат Альфред Лорд Теннисон, поэт-художник Данте Габриэль Россетти и даже младший сын королевы Виктории принц Леопольд [5].

Также стоит отметить, что он с детства любил играть в слова, позже он изобрел игру в "дубликаты" – когда буква в исходном слове меняется до тех пор, пока не станет определенным словом. Именно тогда "родился" Льюис Кэрролл. Псевдоним появился следующим образом: Доджсон взял себе имя Чарльз Лютвидж и перевел его на латынь [6].

История создания произведения начинается в 1862 году. Известно, что Льюис Кэрролл изначально написал "Алису" в качестве подарка дочерям своего друга Генри Лидделла и не хотел ее публиковать. В тот день друг писателя, священник Роберт Дакворт, и три дочери декана колледжа Крайст-Черч в Оксфорде Генри Лидделл, Алиса, Лорина и Эдит отправились в морскую прогулку по притоку Темзы. С этой даты начинается история "Алисы"[7].

"Я очень хорошо помню, как в отчаянной попытке изобрести что-то новое я сначала отправил свою героиню в кроличью нору, даже не подумав о том, что с ней будет дальше..." – вспоминал сам Доджсон [8].

Однако первая завершенная версия появилась только два года спустя. Автор почти полностью переделал сюжет, уделяя особое внимание деталям,

дополнил ее 37 иллюстрациями, созданными им самим, оформил книгу в кожаном переплете и подарил ее юной мисс Лидделл на Рождество. Первая рукописная копия, озаглавленная "Приключения Алисы под землей", была завершена в декабре 1864 года и представляла собой вторую версию произведения [9].

Согласно дневникам Доджсона, весной 1863 года он показал незаконченную рукопись рассказа своему другу и советнику Джорджу Макдональду. Она получила одобрение у семьи, это было одним из факторов, влияющих на публикацию произведения. Затем Джонсон обратился в издательство братьев Макмиллан, где рукопись его рассказа произвела исключительно благоприятное впечатление. Отказавшись от таких названий, как "Алиса среди фей" и "Золотой час Алисы". В 1865 году, когда была издана «Алиса в Стране чудес [2, с. 107].

Первыми профессиональными иллюстрациями занимался Джонсон Томас. Также известно, что перед публикацией рукописи автор увеличил объем произведения с 15,5 тысяч до 27,5 тысяч слов, добавив эпизоды о чеширском коте и безумном чаепитии [10]. Позже, в 1871 году, Доджсон опубликовал продолжение сказки "Алисы в зеркале". Настроение книги было немного более мрачным и серым. Такие изменения могут быть связаны с изменениями в личной жизни автора. В 1868 году умер его отец, что на несколько лет погрузило писателя в депрессию.

Четвертая версия "Алисы в стране чудес" была опубликована в 1889 году тем же издательством братьев Макмиллан. Этот вариант был полностью переписан для самых маленьких детей "от нуля до пяти". Публикация также была проиллюстрирована Тениэлем. Это были 20 ярких и увеличенных в размере иллюстраций, привлекающих внимание детей.

Основной сюжет приключений Алисы в Стране чудес связан с желанием Алисы попасть в прекрасный сад, который она видит после падения в кроличью нору. В конце концов, девушка достигла этой цели, но в

своих путешествиях по удивительной стране она встречает странных людей и человекоподобных животных. Многие из них были прототипами существующих людей или воплощениями различных пословиц и аллегорий. Например, птица Додо является отражением самого Кэрролла, потому что, когда писатель заикался, он произносил свое имя как "До-до-Доджсон". Но на внешний вид персонажа по прозвищу "Мартовский кролик" повлияла популярная поговорка эпохи Доджсона "Сумасшедший, как мартовский кролик". Она известна с четырнадцатого века благодаря "Кентерберийским историям" Джеффри Чосера [11].

Есть много параллелей с приключениями Алисы и жизнью автора. Например, Доджсон в детстве решал математические и логические головоломки перед сном, так и Алиса пыталась подсчитать, сколько миль она уже пролетела, когда упала в кроличью нору. Многие загадки также можно наблюдать во время безумного чаепития, ответы на которые читатель никогда не узнает, но может оценить неповторимый юмор. Во второй главе, в "Море слез", Алиса встречает орла Эда и попугая Лори. Кэрролл нарисовал младшую сестру Лидделла, восьмилетнюю Эдит, в образе орла, но старшая сестра, тринадцатилетняя Лорина, превратилась в попугая в книге, по словам биографов Кэрролла. Вот почему орлу и попугаю в переводе были даны такие имена: чтобы не терялась связь с прототипами персонажей.

В 1850-х годах детям всё еще давали чай лишь как угощение в промозглые дождливые дни. Вот почему в главе о Безумном чаепитии часы у безумцев остановились на шести — и потому, как догадывается Алиса, стол всё время был накрыт к чаю. В доме девочек Лидделл, которым Кэрролл рассказал эту сказку, чай пили чаще всего в шесть [2, с. 64].

Другая параллель – Белый Кролик и сам Кэрролл. Алиса впервые встречает кролика во время своего путешествия по Стране чудес. Это также проявляется на протяжении всей истории, поэтому мы рассматриваем его как своего рода лидера, хотя он слишком заботится о себе, чтобы вести за собой

кого-то другого. В книге появляется сам автор – его можно увидеть в образе птицы Додо. На иллюстрациях и карикатурах ее обычно изображали в виде вымершего дронга. Персонаж - карикатура, с его помощью автор посмеялся над собой и своим недостатком. Дело в том, что Чарльз Доджсон заикался (это даже помешало ему пойти по стопам отца и стать священником). Обычно он воспринимал ее фамилию как "до-Доджсон". Отсюда и название птицы, которая появляется во второй главе "Моря слез" вместе с сестрами Алисы, попугаем и орлом. Места, которые часто упоминаются в сказке, также являются реальными. Итак, кроличья нора, через которую Алиса попала в Страну чудес, на самом деле вела в сады Оксфорда — автор был вдохновлен одной из многочисленных местных арок. Крошечная дверца, в которую героиня сказки не смогла проникнуть из-за своего размера, тоже вполне реальна. Эта дверь вела из сада аббата в сад собора, куда сестрам Лидделл не разрешалось ходить и куда они очень хотели попасть. В этих садах росло раскидистое дерево, любимое кошками. Нынешние обитатели дома ректора уверены, что Чеширский кот был среди них [12].

Первая версия сказки – "Алиса в подземелье" – почти полностью состояла из таких отсылок. Автор уже добавил более глубокий аллегорический смысл в переработанную версию.

Настоящая Элис Лидделл, с которой автор написал главную героиню, была брюнеткой. На первых иллюстрациях, сделанных самим автором, книжная Алиса тоже была темноволосой. Однако иллюстратор первого издания Джон Тенниэль изобразил героиню блондинкой. Этот образ был закреплен в наших головах с помощью дополнительных иллюстраций и экранизаций, так что теперь мы представляем Алису не кем иным, как блондинкой.

Иллюстрация к главе VII «Безумное чаепитие», «Алиса в Стране чудес» Джон Тениэль 1864 г. [22]

Если переходить к первым иллюстрациям сказки, то стоит сказать, что первыми прототипами к ним стали зарисовки самого автора, которые можно заметить в первых изданиях произведения. Но уже совсем скоро, а точнее в 1865 году вышло издание с необычайно графичными работами Джона Тениэля. При жизни художник Джон Тениэль прославился прежде всего как политический карикатурист: в течение полувека он рисовал иллюстрации для сатирического журнала Punch. Тенниел стал первым иллюстратором "Алисы в стране чудес", за исключением самого автора: Кэрролл снабдил рукописи иллюстрациями, но ему посоветовали нанять профессионального художника для печатного издания.

В 1864 году математик и философ Чарльз Доджсон, писавший под псевдонимом Льюис Кэрролл, пригласил Тенниела сделать иллюстрации к своей новой книге "Приключения Алисы в стране чудес". После подробного разговора с Кэрроллом художник приступил к работе. В книге Кэрролл сообщает несколько подробностей о внешности персонажей, так что мы видим Алису и других персонажей такими, какими их видел Тенниэль. Например, он изобразил Алису блондинкой, хотя у ее реального прототипа был темный оттенок волос.

Стоит отметить, что его рисунки животных чрезвычайно точны. А острый карандаш Tencel прекрасно передает психологические настроения и подтекст ситуации, благодаря чему иллюстрации выглядят живыми и достоверными.

Отличительными чертами иллюстраций Тенселя являются нарочитый объем, фактура, "материальность" рисунков. Он пытается передать нюансы психологического состояния персонажей: например, иллюстрация к "Безумному чаепитию" показывает, что Алиса злится из-за того, что ее не пригласили на чай. Тенниэль также снабдил рисунки подсказками, указывающими на безумие персонажей: солома изображена на голове мартовского кролика — так безумие часто изображалось в журнале Punch. Голова шляпника специально преувеличена, чтобы продемонстрировать его безумие и изменчивость.

Особого внимания также заслуживают работы известного испанского сюрреалиста Сальвадора Дали. Его произведения искусства поражают своим разнообразием и символичностью. В первые годы своего творчества Сальвадор Дали экспериментировал с различными стилями искусства, начиная от импрессионизма, пуантилизма, футуризма, пуризма, кубизма и неокубизма. Дали занимался не только живописью, рисунком и гравюрой. Помимо этого, он выступал как скульптор и дизайнер, проявлял себя в качестве писателя. В начале 1930-х годов Дали разработал параноидально-критический метод. Это метод, с помощью которой художник погружается в свое подсознание благодаря систематических иррациональных мыслей и самоиндуцированного параноидального состояния. В результате у Дали появился свой «словарь» символов: саранча, костыли, яйца, муравьи, слоны, выдвижные ящики и т. д. Важно отметить, что все образы имеют единственное значение, независимо от сюжета картины. Так, слоны трактуются в его произведениях, как невесомые, длинные животные с тонкими ногами, которые символизируют хрупкость, легкость, изящество,

несмотря на мощь и крепость. Муравьи появлялись в его работах как символ гротескного упадка. Их также часто считали символами смертности.

Иллюстрация к главе VII «Безумное чаепитие», «Алиса в Стране чудес» Сальвадор Дали 1969 [21]

Часы в работах Дали являются самым частым явлением, они имеют искаженную форму и чаще всего выглядят как нечто тягучее или жидкое — это символизирует быстротечность времени и средство представления о текучести и субъективности времени и его огромном влиянии на человеческий опыт [13].

Яйца появились в работах Дали как символы надежды и любви, с их твердой внешностью и мягким интерьером.

Выдвижные ящики и полк в его работах представляют собой раскрытие секретов.

"Приключения Алисы в стране чудес" с его иллюстрациями считаются одной из самых необычных и эффектных книг. Надо отдать должное издателям, потому что в результате столкновения двух великих сюрреалистов книга была обречена на успех.

Сальвадор Дали создал двенадцать рисунков, по одному на каждую главу. Затем на их основе были созданы уникальные гелиогравюры, поражающие воображение буйством красок и удивительными изображениями.

Возвращаясь к анализу главы «Безумное чаепитие» взгляд зрителя сразу же падает на один из ключевых сюжетов в работах мастера — это расплывающиеся часы, которые в данном случае выступают в роли стола. Почти все работы к сказке Льюиса Кэрролла выполнены акварелью с гуашью для проработки мелких деталей и выставления акцентов. Именно работы Дали отличаются особой яркостью и абстрактностью. У них нет четких линий и нет композиции в целом. Акцент сделан на яркие цвета и необычную интерпретацию повседневного сюжета. Большинство иллюстраций основано на композиции, изображающей главных героев, сидящих за столом в саду, но Сальвадор Дали вообще не имеет персонажей в своих работах. Единственное, что можно отнести к человеческим изображениям — это маленький силуэт девушки в правом нижнем углу. Скорее всего это и есть главная героиня, которая изображена со скалкой и она перемещается с одной страницы книги на другую. Также стоит отметить, насколько необычен сюжет. Это изображение можно рассматривать под любым углом, так как автор не хотел делать его реалистичным. Благодаря такому стилю работа гармонично вписывается в характер произведения, добавляя ему еще больше загадочности и причудливости.

Далее хотелось бы уделить внимание к работам художницы, иллюстрации которой знакомы почти каждому. Это финская писательница, художник, иллюстратор- Туве Марика Янссон.

*Иллюстрация к главе VII «Безумное чаепитие», «Алиса в Стране чудес»
Тове Янссон 1959 г. [17]*

Тове Янссон появилась на свет в Хельсинки 9 августа 1914 года. С самого раннего детства Тове вдохновлялась творчеством своего отца, который был известным скульптором. Детство и юность Тове прошли именно в Катаянокке, на улице Луотсикату, 4. Стиль ар-нуво, главенствующий в архитектуре района, также сказался на вкусе написания молодой художницы [14, с. 4]. Ребенком она наблюдала из овального окна квартиры за находящимися напротив домами с крышами, украшенными башенками. Остроконечные шпили и сама форма домов в Катаянокке наводят на мысль о Муми-доме и, в частности, о купальне муми-троллей. Эту же остроконечную форму повторяет фасон шляпы Снусмумрика.

С разрешения родителей Тове не закончила школу и уехала в Стокгольм, чтобы получить художественное образование. Она училась в Политехнической школе по специальности книжная иллюстрация и рисунок в рекламе. Первая книга с ее иллюстрациями была выпущена в 1933 году под псевдонимом Вера Хайр [14, с. 9].

В 1959 году, когда муми-тролли получили свою популярность, Янссон получила предложение от одного из ведущих шведских издательств "Тува".

Ей было предложено проиллюстрировать сказку Кэрролла. Издатель Оле Раннkvист был уверен, что Янссон справится с поставленной задачей, поскольку до этого ей уже доводилось работать с произведением Кэрролла «Охоты на Снарка» [15]. В своих работах она придерживается приемов стилизации и упрощения форм. Иллюстрации Туве Янссон не имеют четких границ картинной плоскости. В основном, это чёрные контуры фигур на белом фоне, дополненные различными небольшими предметами, например, растения, облака, птицы или деревья. Говоря о тональности иллюстраций Туве Янссон, нельзя не упомянуть, что она часто пользуется контрастами и изображает своих героев силуэтами. Светлые, чаще всего белые, силуэты на тёмном фоне используются для выделения фигуры, а резкий контраст еще больше увеличивает ощущение торжественности иллюстраций с четкими границами. Тёмный же силуэт героя на светлом фоне говорит нам, как мне кажется, об одиночестве и некоторой потерянности героя. Светлый фон чаще всего предполагает отсутствие чётких границ картинной плоскости, и это делает героя еще более одиноким: он как бы теряется на странице, не отделенный от текста границами собственного пространства. Тёмным силуэтом часто изображаются фигуры сзади. Также нельзя не заметить, что в поздних произведениях Янссон число тёмных силуэтов значительно возрастает. Это в очередной раз говорит нам об усилении тревожности и психологизма в образах её героев, а соответственно, их взрослении [21]. Еще одним приемом стилизации используемым автором можно считать необычное анатомическое строение героев. Все они выглядят визуально приятными, однако их пропорции совершенно противоречат канонам: голова увеличена относительно общей массы тела, глаза широко посажены, что добавляет большей миловидности персонажам.

Чаще всего белые силуэты на темном фоне используются для выделения фигуры, а резкий контраст с черным цветом еще больше усиливает ощущение плановости иллюстрации, несмотря на ее

стилистическую упрощенность. Темный силуэт героя на светлом фоне, зачастую говорит об одиночестве и утрате героя. Также важно отметить, что количество темных силуэтов в более поздних работах Янссон значительно увеличивается. Это еще раз говорит о повышенной тревожности и психологии в образах их персонажей и, соответственно, об их взрослении. Другим приемом стилизации, использованным автором, можно считать необычное анатомическое строение персонажей. Все они выглядят визуально привлекательно, но их пропорции полностью противоречат канонам: голова увеличена относительно общей массы тела, глаза широко расставлены, что придает персонажам большую привлекательность.

Иллюстрируя "Алису", Янссон не придерживается от "канона" не только в изображении, но и в восприятии книги. Ее рисунки сюрреалистичны, сказочный и почти всегда меланхоличны. Персонажи "Алисы", которую играет Янссон, как отмечают многие читатели, неувовимо похожи на персонажей рассказов о муми-троллях.

Иллюстрации Туве Янссон не похожи на иллюстрации ее предшественниц. На страницах книги с его иллюстрациями вы можете увидеть Снифферов, Хомсов, Клипдассов, Маймлоу и Филлиджонков. Пейзажи больше подходят не для Англии, а для Скандинавии. Рисунки Туве Янссон очень дружелюбны и самодельны. Также стоит отметить, что главная героиня произведения, Алиса, на рисунке отсутствует. Основное внимание уделяется шляпнику. Интересно, что Туве Янссон выделила свое имя гиперболизацией - на голове у него сразу 3 шляпы, что добавляет комичности и снисходительности. Еще одним необычным и непохожим на других можно считать изображение белого кролика. В отличие от большинства работ, где он изображен вечно опаздывающим, трусливым, здесь полная противоположность. Он задумчивый расслабленный и веселый. Можно сказать, что он очень раскрепощен, потому что его ноги лежат на столе. Важное место занимают вставки, полностью заполненные чайным

сервизом. Во-первых, они уравнивают довольно минималистичные сюжетные иллюстрации. Во-вторых, это демонстрирует невероятность всего происходящего, поскольку стол кажется бесконечным и выходит за рамки страниц книги.

Иллюстрация к главе VII «Безумное чаепитие», «Алиса в Стране чудес» Хелен Оксенбери 1998 г. [18]

Не менее интересными для анализа являются работы британского иллюстратора Хелен Оксенбери, которая начинала как художник театра, кино и телевидения, но со временем, следуя примеру своего мужа, детского иллюстратора Джона Бернингема, она начала рисовать для детских изданий [16]. В работах Хелен можно выделить образ главной героини, в отличие от большинства изданий образ девочки получился живым и не каноничным. Алиса выглядит гармонично, у нее простое платье, не похожее на пышные аналоги в других интерпретациях. В целом получился образ более дерзкой, современной и близкой к сегодняшним детям. А сама Страна чудес, в интерпретации Оксенбери, — солнечное, теплое, веселое и уютное место, лишенное намека на мрачность. Ее работы очень напоминают один из жанров японского искусства-аниме, а именно творчество Хаяо Миядзаки. В работах присутствуют чистые оттенки, которые не режут взгляд. Также стоит обратить внимание на ограниченную цветовую гамму, что делает серию

иллюстраций целостной и законченной. Эффект плавного упрощения и размытия фона, добавляют плановости и акцентируют внимание на основном сюжете и объектах.

Отдельного внимания заслуживают работы, Ксении Лавровой-художник из Санкт-Петербурга. Училась в гимназии №190 (бывший лицей). В 1990 году окончила СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Факультет: Монументально-декоративного искусства, специальность: Художественный текстиль.

С 1994 года член Союза художников Санкт-Петербурга (секция «Графика»). В 2005 году завершила пятилетнее обучение в НОУ «Восточный институт» (факультет «Синология») с присуждением квалификации «Востоковед - регионовед со знанием китайского языка» [17].

Ее работы можно встретить во многих изданиях не только детской литературы, но признанных произведениях во всем мире. Одной из наиболее выдающихся работ можно назвать иллюстрации к сказке Льюиса Кэрролла. Рисунки художницы отличаются своей графичностью и гипербализацией. У героев нарушены пропорции, некоторые части тела специально преувеличены или наоборот. Интересны также и необычные цветовые акценты, которые сразу же цепляют внимание и добавляют композиции динамики и абстрактности. Зачастую у каждого объекта прослеживается связь с текстовым блоком, создается ощущение, что иллюстрация плавно переплетается с текстом и образует непрерывную нить. Известно, что Ксения Лаврова черпала свое вдохновение из английской книжной графикой конца XIX века. И хотела сохранить именно эту эстетику, посчитав правильным сделать упор на черно-белые иллюстрации. Автор преследовала цель сделать не просто книгу для чтения, но и предмет искусства. Только у Ксении Лавровой у главной героини на всех разворотах разные одеяния и внешний вид. Для этого художнице пришлось изучить не только предшествующие издания, но и историю костюма и моды.

Иллюстрация к главе VII «Безумное чаепитие», «Алиса в Стране чудес» К.Р.Лаврова 2013 г. [19]

Если рассматривать работу к главе VII «Безумное чаепитие», то она сильно отличаются от многочисленных иллюстраций. Здесь все внимание уделено Шляпнику, который отрисовать очень карикатурно. Его головной убор занимает почти половину листа и цветовой акцент, также привлекает внимание. В работе очень необычно обыгран чайный сервиз, который напоминает рамку и создает кольцевую композицию, символизируя бесчисленное количество сервиза. Отличительной чертой Лавровой можно считать насекомых, которые явно ли нет, присутствуют на каждой из ее работ. Это связано прежде всего с тем, что в детстве она мечтала стать зоологом.

Можно сделать вывод, что иллюстраций к сказке Чарльза Джонсона «Алиса в Стране Чудес», огромное множество. Различные художники по-своему проживали смысл произведения, использовали сразу несколько техник и не боялись экспериментировать. Например, Джон Тениэль создал каноничные работы, характеризующиеся четкой графикой и проработанностью. Несмотря на то, что сказка считается детским жанром, такие рисунки привлекают внимание и людей более старшего возраста. Иллюстрации Туве Янссон выполнены с использованием подобных материалов, однако ее стиль отличается упрощением форм. Стоит отметить, что в работах этого мастера скрыт глубокий психологизм и ее работ нельзя назвать детскими и поверхностными. Самыми абстрактными и неординарными в анализе являются акварельные композиции Сальвадора Дали, в картинах скрыто множество символов и посланий. Благодаря, которым иллюстрации заставляют задержаться при их анализе. Работы Ксении Лавровой объединили все себе черно-белую графику с яркими цветовыми фрагментами, создающими акцент. Кроме того, сами работы из-за своей необычной интерпретации создают атмосферу сказочности и мистики. То же самое можно сказать и про творчество Хелен Оксенбери, в ее рисунках соединились легкость, радость и умиротворение. Детализация и проработанность позволяют понять смысл произведения без текста, а грамотное сочетание оттенков благоприятно влияет на подсознание читателя. Каждый их художников внес что-то особенно и неповторимое в «Алису», что делает каждое издание неповторимым и интересным при вторичном прочтении.

Таким образом, статья формирует углубленное понимание творческой и биографической составляющей «Алисы в стране чудес», анализируя сочетание текста и иллюстраций, их значимость и влияние на восприятие произведения читателями всех возрастов.

Библиографический список:

1. Льюис Кэрролл [Электронный источник] – Режим доступа – <https://biographe.ru/znamenitosti/luis-kerroll/> (дата обращения 22.01.2024).
2. -Демурова Н.М. Льюис Кэрролл. – М.: Молодая гвардия, Серия «Жизнь замечательных людей», 2013, С. 416.
3. Льюис Кэрролл. [Электронный источник] – Режим доступа – https://spravochnick.ru/literatura/literatura_velikobritanii/lyuis_kerroll/ (дата обращения 02.01.2024).
4. Lewis Carroll Biography [Электронный источник] – Режим доступа – <http://www.enotes.com/topics/lewis-carroll>. (дата обращения 10.01.2024).
5. Льюис Кэрролл и история одного пикника [Электронный источник] – Режим доступа – <http://www.lib.ru/CARROLL/about.txt>. (дата обращения: 16.01.2024)
6. Батурин Ю.М. Парадоксальный Льюис Кэрролл: неожиданные интерпретации. – М.: РАН, 2017, С. 45.
7. Всё чудесатее и чудесатее! Об истории создания "Алисы в Стране Чудес [Электронный источник] – Режим доступа – <https://dzen.ru/a/Y1fiM2CI2Vei4ovl> (дата обращения 25.01.2024).
8. Демурова Н.М. Льюис Кэрролл и история одного пикника [Электронный источник] – Режим доступа – <https://www.kursivom.ru/история-рукописи-приключения-алисы/> (дата обращения 20.01.24).
9. Alice's Adventures under Ground [Электронный источник] – Режим доступа – <http://evertime.com/books/alice-underground.html> (дата обращения 11.11.2023).
10. Демурова Н. М. Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества. – М: Наука. 1981, С. 200.
11. Алиса в стране чудес. Параллельная история оккультного плана [Электронный источник] - Режим доступа – https://dzen.ru/a/X7Q8qX6x_kugzZMf (дата обращения 02.01.2024).
12. Постригай А.И. Влюбиться в искусство. От Рембрандта до Энди Уорхола. – АСТ, 2022 г, С. 320.

13. Карьяллайнен Т. Туве Янссон: работай и люби. – АСТ, 2017 г, С. 376.
14. Об иллюстрациях Туве Янссон к «Охоте на Снарка» [Электронный источник] – Режим доступа – <https://albuscorvusbook.livejournal.com/806.html> (дата обращения 14.01.2024).
15. Helen Oxenbury [Электронный ресурс] – Режим доступа – https://deti.libfl.ru/ru/ccentr-detskoy-knigi-i-detskih-programm/childrens-literature/foreign/_helen-oksenberi (дата обращения 27.12.2023).
16. «Алисы» Ксении Лавровой [Электронный ресурс] – Режим доступа – <https://milakamilla.livejournal.com/222786.html> (дата обращения 21.01.2024).
17. Кэрролл Льюис. Алиса в Стране чудес. – М.: Махаон, 2015 г, С. 112.
18. Кэрролл Льюис. Алиса в Стране чудес. – М.: Эксмодетство, 2021 г, С. 112.
19. Кэрролл Льюис. Алиса в Стране чудес. – Речь, 2019 г, С. 168.
20. Границы картинной плоскости и фон в работах Туве Янссон также имеют свою семантику. [Электронный ресурс] – Режим доступа – https://studbooks.net/507747/kulturologiya/granitsy_kartinnoy_ploskosti_rabotah_tuve_yansson_takzhe_imeyut_semantiku (дата обращения 27.01.2024).
21. Lewis Carroll. Alice's Adventure in Wonderland. – Random house, 1969 г.
22. Кэрролл Льюис. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. – Мартин, 2020 г, С. 272.

Оригинальность 81%