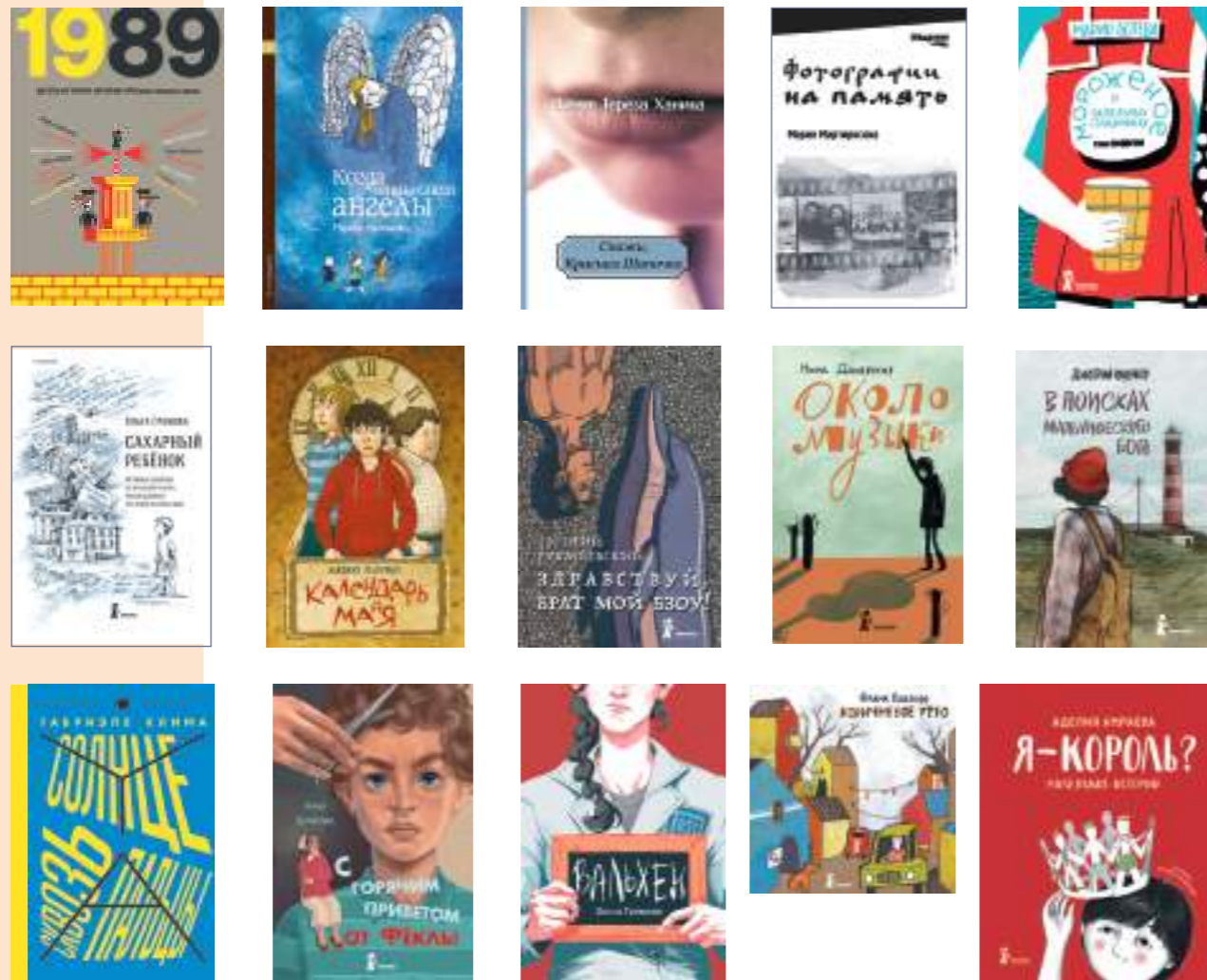

15 лет

КомпасГид

Этой выставкой мы решили отметить пятнадцатилетний юбилей издательства «КомпасГид». С одной стороны, это 15 важных для нас и для читателей книг, с другой — результат непростой работы редакции: выбор текста, а затем — поиск художника, который не только проиллюстрирует содержание текста, но и привнесёт что-то своё, расскажет читателю чуть больше, зацепит и создаст понятную метафору.

Придумав эту выставку, редакция решила дать слово тем, кто знает обложки лучше всего, — их создателям. Прямая речь в этом случае — отличный шанс узнать чуть больше о том, что скрывается под не самой огромной картинкой. И пусть не везде нам удалось связаться с иллюстраторами, где-то слово художника пришлось заменить репликой редакции, выставка всё равно стала таким промежуточным итогом 15 лет работы и возможностью быть чуть ближе к читателям.

Марина Кадетова, главный редактор «КомпасГид»

2009-2023

Элия Барсело, Генрих Бёлль,
Дидье Дененкс и другие
**1989. Десять историй,
которые прошли
сквозь стены**
Автор обложки
Хеннинг Вагенбрет

Обложка к этой книге была создана немецким иллюстратором Хеннингом Вагенбретом. Он создаёт яркие, похожие на граффити иллюстрации, и сборник «1989. Десять историй, которые прошли сквозь стены» не стал исключением. Задуманный итальянским издательством проект к 20-летней годовщине падения Берлинской стены, включивший авторов из 9 стран, был оформлен художником из Восточной Германии, который влияние этой стены чувствовал на себе.

«Иллюстратор визуально интерпретирует написанное. Картинка может быть комментарием, кратким изложением или противоречием написанному, разница между написанным и изображённым вызывает любопытство читателя. Он должен закрыть эту брешь воображением, и размер зазора является предметом обсуждения между иллюстратором, арт-директором и редактором. <...> Для меня необычайно важна «читаемость» моих произведений. **Сначала я цепляю зрителя яркой картинкой, а потом даю пищу для размышления**», — говорит Вагенбрет. Охрана, стоящая на вершине разделяющей людей стены, — мощный и понятный образ, знакомый читателю в любой стране мира.

Марина Аромштам
**Когда отдыхают
ангелы**

Автор обложки
Zilasaule

«Когда отдыхают ангелы» Марины Аромштам — первый русскоязычный текст «КомпасГид», а ещё первая художественная книга автора. Обложка к ней стала абсолютно узнаваемой, и до сих пор, даже когда повесть вышла в новом издании, читатели помнят именно её. Под этой же обложкой книга «Когда отдыхают ангелы» вышла в Китае, Литве, Украине. На обложке мы видим ангела-хранителя, который может отдохнуть, пока дети (да и взрослые) ведут себя так, что им не нужна его помощь. «Каждый раз, когда мы делаем что-то плохое, наш ангел находится рядом — чтобы исправлять последствия наших поступков, чтобы помогать нам, а в этот момент, может, происходит какая-то глобальная катастрофа, и нужно много-много ангелов, чтобы спасти людей, и, может, именно твоего ангела не хватило». Это легенда, которую рассказала своим ученикам очень «правильная» и в то же время абсолютно настоящая учительница Марсём. А бегущие по своим детским делам человечки внизу — это все мы.

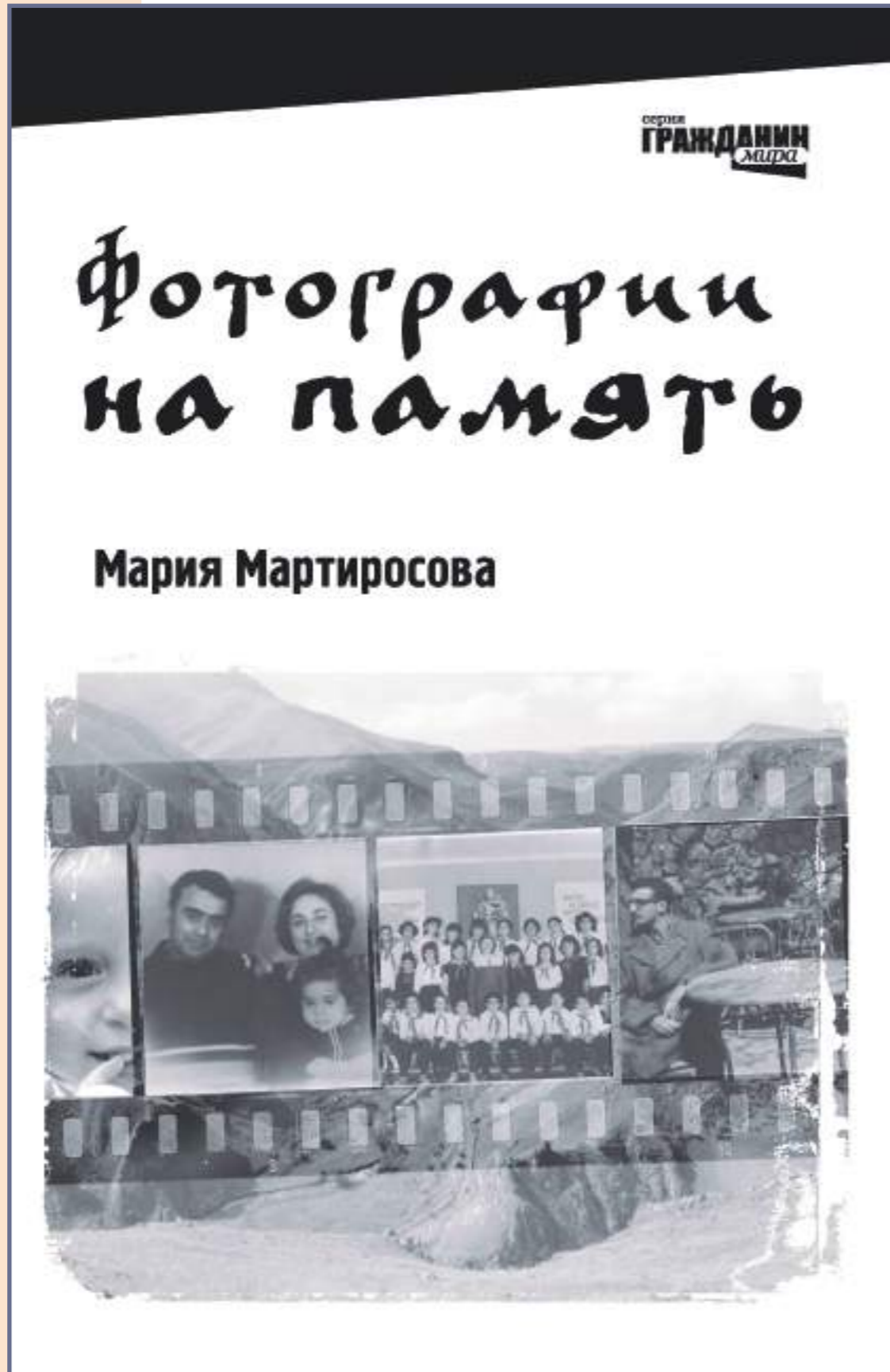

Беате Тереза Ханика
**Скажи,
Красная Шапочка**

**Автор обложки
Анастасия Колбина**

Обложкой этой книги мы хотели передать то напряжение, которое в ней есть. Призыв сказать — и надпись, идущая прямо по губам. Тусклый фон, совсем юное лицо (но при этом кадрированное, когда мы не видим глаза — только нижнюю часть лица: губы, которые целует дедушка — вопреки разумному и допустимому).

И это, кстати, одна из немногих книг, обложку к которой мы испытывали «в полях»: в одном здании с редакцией в то время была небольшая частная школа, и мы ходили с ноутбуком за подростками, спрашивали их мнение, следили за их реакцией. И, кажется, не ошиблись. Книга запомнилась.

Мария Мартиросова Фотографии на память

(серия «Гражданин мира»)

Автор обложки
Анастасия Колбина

«Я гражданин мира» — с этого девиза началась уникальная серия, объединившая истории детей и подростков из разных уголков мира — Афганистана, Германии, Кубы, Буркина-Фасо... Серия, с одной стороны, художественная, а с другой — основанная на реальных событиях. Именно поэтому для оформления было решено использовать фотографии. «Документальность» обложек серии — осознанное и подходящее к этим текстам решение. Повесть Марии Мартиросовой «Фотографии на память» в этом контексте вдвойне актуальна: с обложки на нас смотрят семья, класс — и это фотографии из личного архива автора. История о том, как быстро среди детей распространяется вирус ненависти, о том, как они втягиваются во взрослый конфликт и заражаются межнациональной враждой, становится невероятно близкой, ведь за всем этим стоят реальные люди и их жизнь.

Мария Ботева
**Мороженое
в вафельных
стаканчиках**

Автор обложки
Тимофей Яржомбек

«Когда со мной связалось издательство “КомпасГид” и предложило проиллюстрировать повесть Марии Ботевой, я первым делом погрузился в текст. И сразу закрутились вопросы: **а это автобиографическая история? Если да, то, наверное, не надо изображать людей и лучше рисовать по возможности предметы? Книжка скорее взрослая, чем детская?**»

Сначала я думал нарисовать семью, но не знал, как увязать это с мороженым (просто вафельный стаканчик в воздухе смотрелся одиноко). А ещё хотелось, чтобы это было достаточно абстрактно, чтобы “примешать” другие повести из сборника. Была идея, чтобы мороженое взрослая рука протягивала детской. Мы даже довольно много обсуждали идеи с автором, искали нужный цвет (платье в какой-то момент было оранжевым). А потом получилось так: мороженое в руке девочки, а мама стоит рядом. А остальные повести сборника нашли своё воплощение на заднике: и автобус, и стройка, и маленький домик среди многоэтажек».

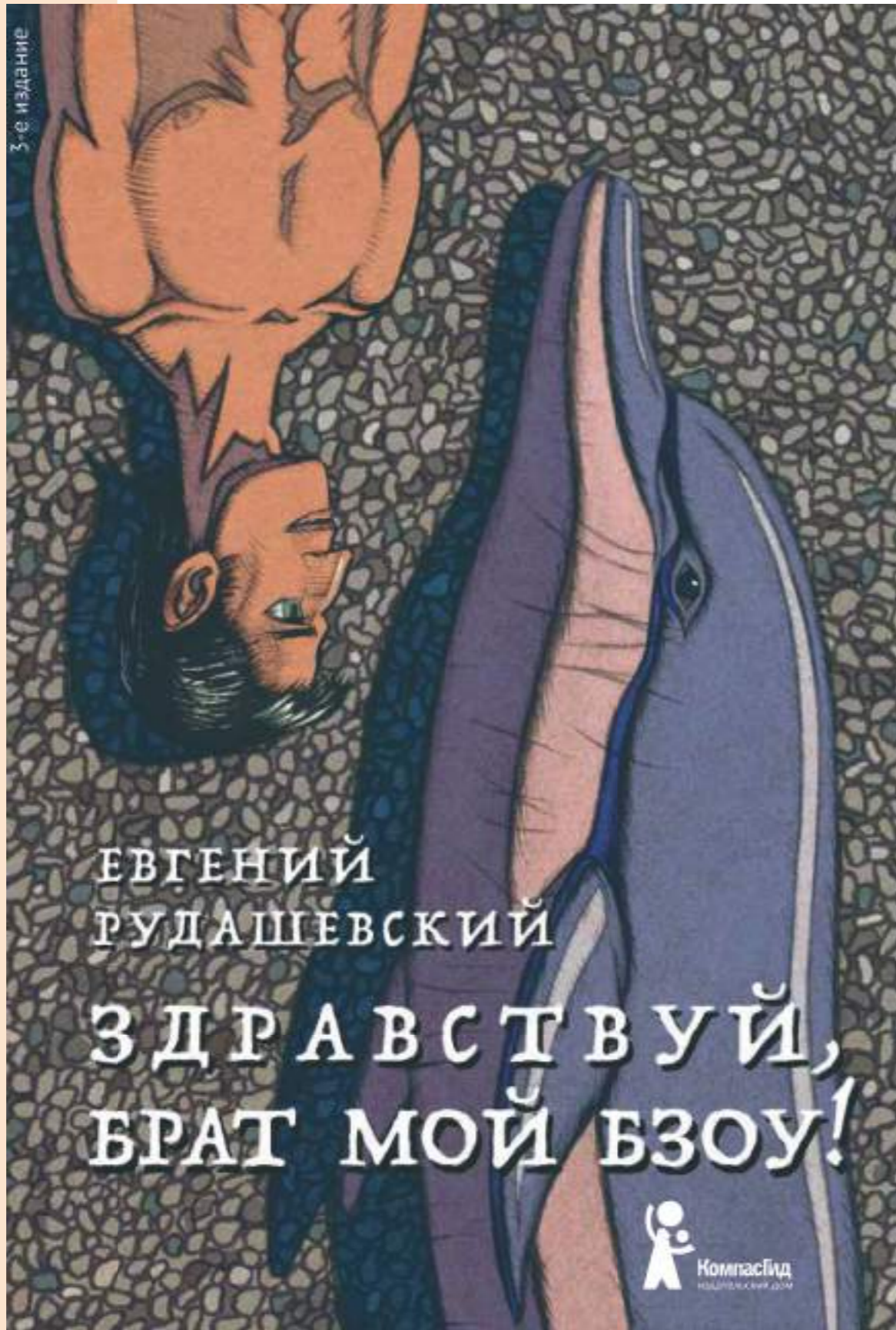

Ольга Громова
Сахарный ребёнок
 Автор обложки
 Мария Пастернак

«Мне кажется, возможно было бы сделать их чем-то похожими на старые фотографии, но не напрямую, не имитацию, а только чтобы прослеживалась какая-то связь. Вообще это чудесная книга, и очень актуальная, хочется над ней подумать как-то особенно внимательно», — так писала Мария Пастернак, когда начала работу над иллюстрациями к «Сахарному ребёнку».

Именно с такой — напоминающей старые фотографии — обложкой книга была издана в 2014 году. В этом виде она выдержала несколько переизданий и полюбилась многим читателям. Позже «КомпасГид» провёл конкурс для иллюстраторов, в результате которого появились две новые обложки, но именно первая, сине-белая, с маленькой девочкой, будто бы застывшей перед лицом больших исторических событий, запомнилась читателям больше всего.

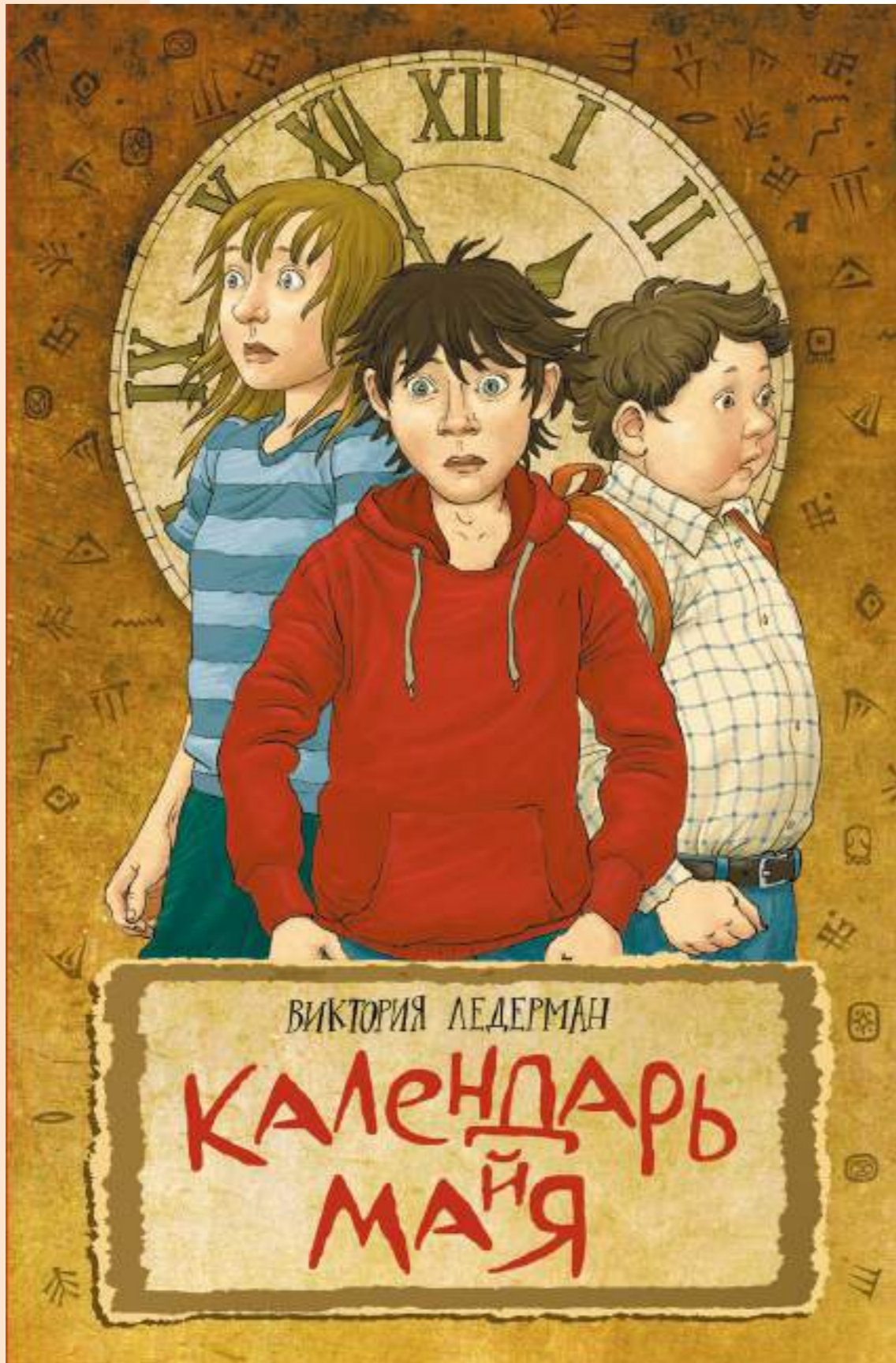

Евгений Рудашевский
**Здравствуй,
брат мой Бзоу**

Автор обложки
Пётр Захаров

«Часто бывает, прочитав несколько страниц современной прозы для детей, думаешь: зачем ты это читаешь? Но этого нельзя сказать про книгу Евгения Рудашевского. Как иллюстрировать книгу, которая не нравится? Другое дело, когда наоборот!

Некоторые считают, что можно рисовать на обложке совсем не то, о чём книга. А я думаю, что читателю, особенно юному, хочется видеть на обложке персонажей книги и то, что их окружает. Поэтому на первой стороне я нарисовал главных героев повести — мальчика и дельфина, а приметы их времени оставил для четвёртой. Атмосфера повести Рудашевского оказалась мне близка — лёгкий налёт конца 80-х, немного ностальгичный и очень понятный».

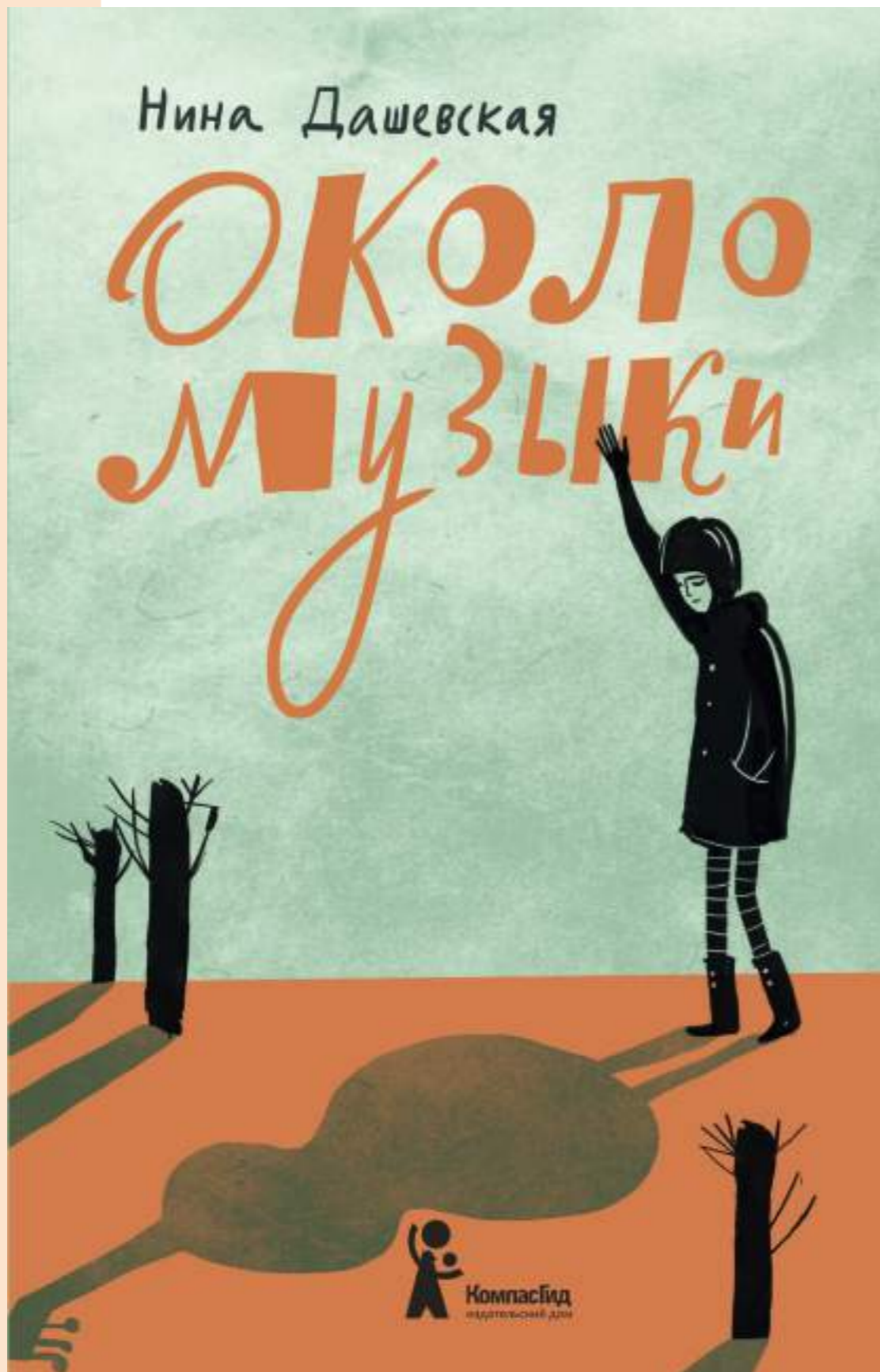
Виктория Ледерман
Календарь ма(й)я

Автор обложки
Ольга Громова

«Работа над обложкой для книги Ледерман “Календарь ма(й)я” была увлекательным и сложным процессом. Сюжет романа, где трое подростков попадают в петлю времени, задавал необычную атмосферу и особую динамику. Главная задача героев — выбраться из временного капкана, и мне хотелось передать эту напряжённость в обложке. Моя цель была в том, чтобы обложка сразу захватывала внимание и интриговала. Я использовала элементы, символизирующие временные парадоксы, такие как часы, стрелки, иероглифы, закрученные линии. Цветовая гамма, выбранная мною, передаёт чувство тревоги и напряжения.

Мне хотелось, чтобы читатель, взглянув на обложку, сразу почувствовал, что его ждёт захватывающее путешествие во времени. Я надеюсь, что мне это удалось сделать.

Но вот с работой над образом Юры Карасёва у меня связано чувство досады. Я нарисовала Юрасика в очках. Таким он мне представился: добродушным, полным, круглолицым мальчиком с толстыми очками. В редакции решили очки убрать, так как в тексте очки не упоминаются. Когда же вышла экранизация книги “Календарь ма(й)я”, то персонаж Юрасика в фильме носит большие очки!»

Нина Дашевская
Около музыки

Автор обложки
Евгения Двоскина

«Рисовать эту книжку Нины Дашевской было быстро, просто и весело. Потому что у Дашевской всегда есть что рисовать — живые, а не придуманные дети и взрослые, неожиданные диалоги и повороты сюжета. И ещё подлинность того, что в рассказах происходит, — это, кстати, в последнее время случается с детскими книжками очень редко. Начнёшь читать типовую детскую книжку — и чаще всего расстраиваешься: всё кажется придуманным и одновременно знакомым. Но не по реальной жизни, а по другим детским книжкам. Имитации, притворяющиеся литературой для детей. “Около музыки” совсем другая — настоящая, с собственным языком и невыдуманными героями. И ещё знанием того, о чём автор пишет. Это и не может быть иначе: автор пришла в литературу из музыки, которая слышна на каждой её странице. Изнутри».

Дмитрий Ищенко
**В поисках
мальчишеского
бога**

Автор обложки Маша Судовых

«Обложка для “Мальчишеского бога...” — одна из самых запоминающихся для меня. Её образ возник в моём воображении почти сразу же, ещё во время первого прочтения текста. Сама повесть — созерцательная, размеренная — неспешно разворачивается на фоне северных пейзажей. Это диктует особую атмосферу, которую мне хотелось отразить в иллюстрации. Всё служит этой цели: и выбор сюжета, и “кинематографичность” кадра, и сдержанная палитра. Но, помимо создания атмосферы, не менее важным для меня было постараться передать состояние главного героя. В ходе истории в нём происходит значительная внутренняя перемена — думаю, можно считать её шагом к взрослению и лучшему пониманию себя: Ваня пересматривает ценности, становится более вдумчивым, внимательным, осознанным. Глядя на героя со спины, мы как будто попадаем в его мир, присоединяемся к его молчаливой задумчивости и вместе смотрим вперёд, на просторы перед нами. **Что там, на горизонте? Узнаем, открыв книгу!»**

Габриэле Клима
**Солнце сквозь
пальцы**

Автор обложки Анна Хораш,
концепция серии —
Александр Васин

«Набор сюжетов при иллюстрировании обложки о размышлениях и переживаниях подростка довольно ограничен, поэтому выбор был сделан в пользу шрифтового решения. Вытянутые, деформированные буквы — метафора подросткового бунта, желания нарушить правила. Знак серии YA (схематичная фигура человека) объединяет композицию единым клеймом».

Анна Зенькова

С горячим приветом от Фёклы

Автор обложки

Татьяна Перова

«Когда я начинала работу над книгой “С горячим приветом от Фёклы”, у рукописи было название “Нарисованный”. Я думала изобразить переход от рисованного мальчика к реальному, выбрав для этого момента сцену в лесу: тяжёлый опыт, поменявший Севу. Но название изменилось, старые эскизы уже не подходили, и мне предложили взять для обложки другую сцену. Я согласилась и начала работу.

В книге сцена с парикмахером описана очень живо, я сделала много эскизов, но в итоге решила оставить на обложке только Севу и его эмоции.

Образы менялись: Сева был то младше, то старше; то блондином, то светло-русый; то удивлённым, то решительным. Фёкла тоже не сразу нашла своё место, она пряталась то за образом женщины с тяжёлым взглядом, то за хохотушкой, то за цыганкой.

Это было лето погружённости в книгу, ведь даже когда не рисуешь, всё равно думаешь о сюжете и композиции. И не обошлось без сюрприза для догадливых: тёмная диагональная полоса за спиной мальчика — намёк на фигуру мастера.

Сейчас я с большим теплом вспоминаю эту работу».

Ольга Громова

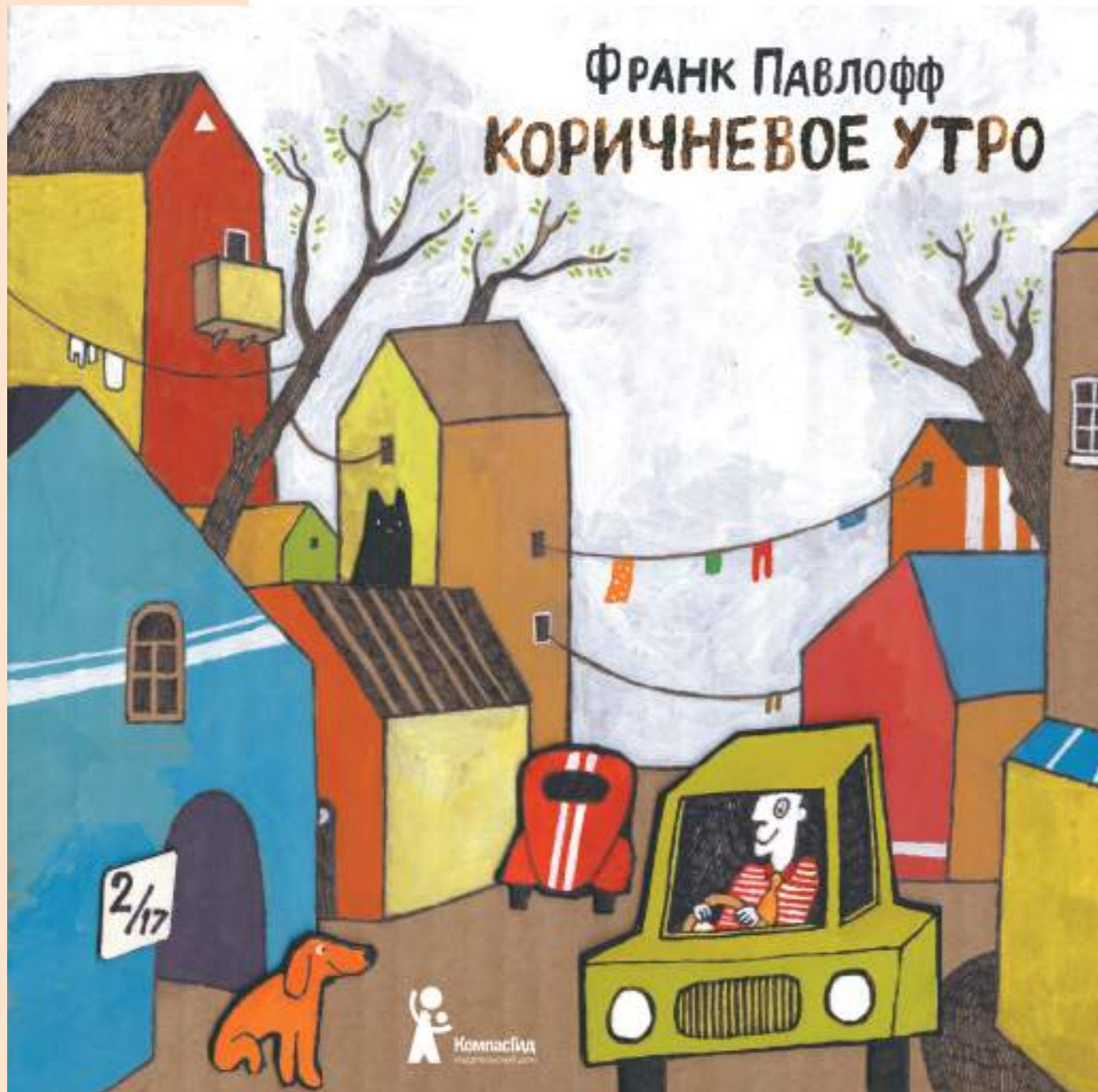
Вальхен

Автор обложки
Iuviiilove

«Вальхен», как и первая книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок», — это повесть не только о тёмных страницах истории, которая коснулась наших родных в 20-х — 50-х годах прошлого века, но одновременно рассказ о чуде доброты и человечности.

Главная героиня — 13-летняя Валя (Вальхен), которая ещё вчера купалась в море и строила планы на будущее, — после начала войны силой увезена в другую страну. В прямом смысле продана как рабыня на рынке с остальными несчастными и с тех пор вынуждена носить отличительный знак OST (остарбайтер) на одежде. Сможет ли она выжить в нечеловеческих условиях? Встретит ли она на своём пути доброту и человечность? Не потеряется ли её уникальный голос в полифонии таких же несчастных и бесправных, как наша героиня?

При работе над книгой хотелось именно одного: из полифонии забытых человеческих судеб вернуть голос и имя. Талантливая, умеющая соединять прошлое с настоящим художница Любовь Витко смогла вернуть имя девочке. Она перед вами на обложке. *Её звали Валя, и её жизнь оборвалась уже много лет спустя после войны. Но её история стала основой этого романа.*

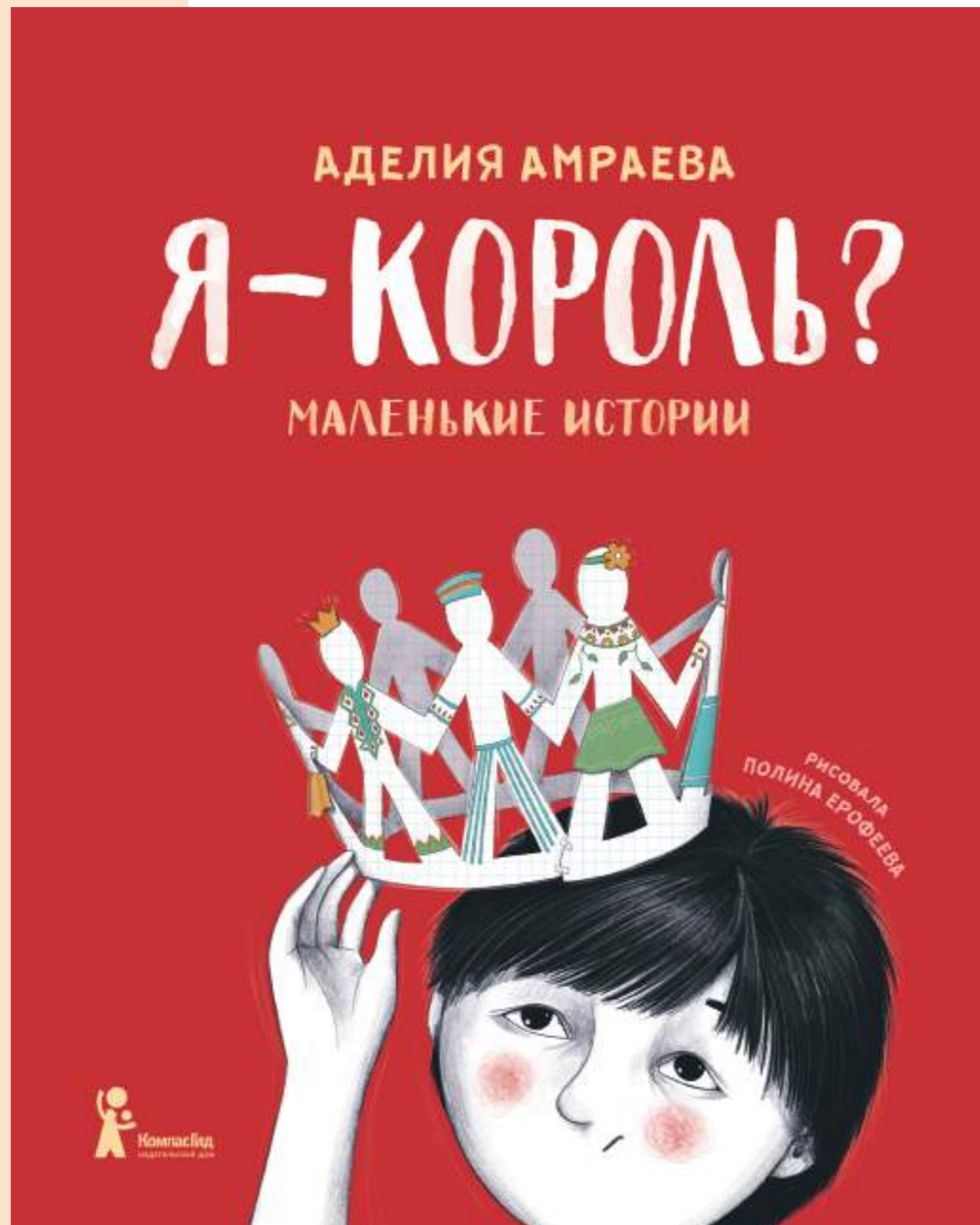

Франк Павлофф
Коричневое утро
Автор обложки
Леонид Шмельков

«На самом деле у меня были свои вопросы к этой книге. Фашизм — это очень сложная тема, и я сначала даже не знал, стоит ли мне за неё браться, не рано ли начинать этот разговор с детьми. Я много читал текст, перечитывал, вчитывался в него. Видимо, мне было тревожно, и это передалось картинкам.

Иллюстрации и обложка сделаны из гофрокартона — грубоватого, но в то же время очень выразительного материала. Раскрашенный на передней стороне, на заднике он обретает свой обычный цвет — и формирует абсолютно узнаваемую картину, которую мы все видели, изучая историю Второй мировой войны.

И вот, как раз закончив работу над “Коричневым утром”, я убедился, что это правильно и начинать непростые разговоры с детьми надо как можно раньше. Тогда, наверное, мы сможем сделать так, чтобы яркий и цветной мир не стал одинаково-коричневым».

Аделия Амраева
Я — король?
 Автор обложки
 Полина Ерофеева

«Работа над обложкой — всегда непростая задача. Обложка отражает настроение книги, побуждает читателя взять книгу в руки, поэтому здесь важно выделить какую-то основную ноту и визуализировать её.

Идея с бумажной короной пришла мгновенно. Корона из бумажных человечков, вырезанная неловкой детской рукой, где все человечки такие разные, и каждый уникален. Человечки держатся за руки, замыкая круг, говоря нам о дружбе и единении. Это отражает основную мысль книги. На этом этапе у меня были разные варианты композиции, но в конечном итоге мы с командой издательства пришли к тому, что корона должна быть на голове у одного из героев. Она надета слегка неловко, может быть, даже слетает с головы ребёнка, а выражение его лица недоумённо-сомневающееся: «Так кто же я?»

Вся книга, включая обложку, нарисована наивно и будто бы детской рукой, потому что звучит голосами детей, рассказывает нам простыми словами о вещах, которые иногда не под силу понять даже взрослым.

Книга стала лауреатом международного конкурса «Образ книги» в номинации «Лучшие иллюстрации к произведениям для детей и подростков» в 2023 году».