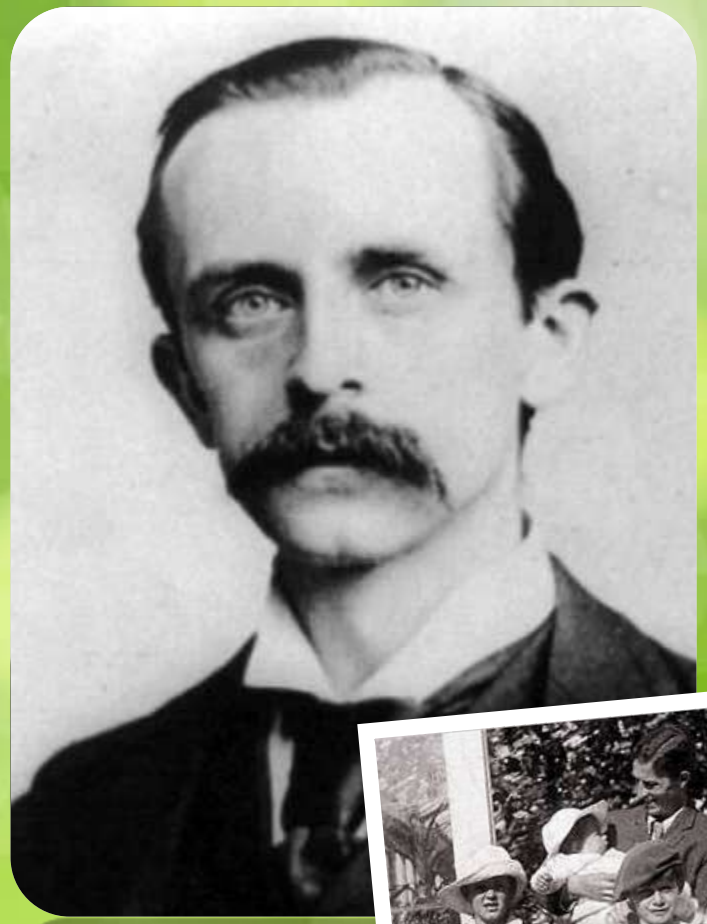
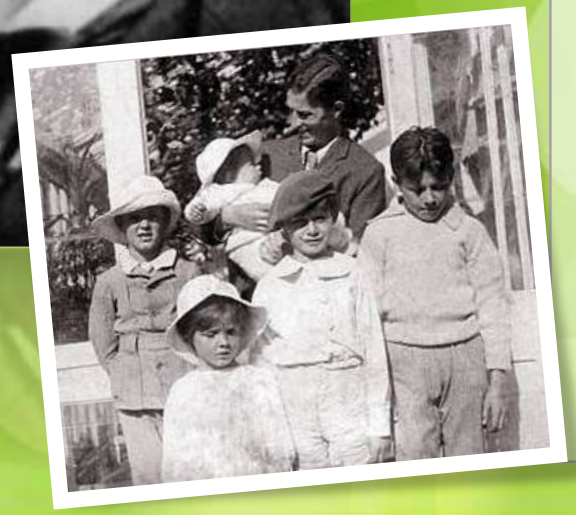
Мир книги – в мир детства

Джеймс Барри





Джеймс Мэтью Барри – шотландский драматург и романист, во всём мире известный как автор сказки о Питере Пэне.

Его книга «Питер Пэн и Венди» вышла в 1911 году, но сама история про мальчика, который не хочет взрослеть, появилась гораздо раньше. В 1887 году Джеймс Барри познакомился с семьей Дэвис: родителями, Сильвией и Артуром, и их пятью детьми. Знакомство переросло в крепкую дружбу, которая оказала огромное влияние на творчество и жизнь Барри: именно из рассказов писателя мальчикам семьи Дэвис и появился на свет Питер Пэн и Потерянные Мальчишки. А после смерти Артура и Сильвии Барри стал опекуном пятерых сыновей, взяв на себя все заботы по их воспитанию и образованию.

Впервые Питер Пэн появляется в романе «Белая птичка». Произведение это обращено ко взрослым, но включает в себя шесть сказочных глав, которые позже были выделены автором в самостоятельную книгу, названную им «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». В ней рассказывается о раннем детстве Питера, о том, как и почему он убежал из дома и остался на острове посреди Круглого пруда в Кенсингтонском саду.

Затем Барри написал и поставил пьесу «Питер Пэн», которая была единодушно признана лучшей пьесой для детей. Ещё при жизни автора в Англии возникла театральная традиция – каждый год на Рождество в театрах детям показывают спектакли о Питере Пэне. Традиция эта жива и по сей день в англоязычных странах.

А сам роман почти сразу же после выхода в свет перешагнул заданные ему возрастные рамки, войдя в «большую» литературу. Он многократно переиздавался, переводился на другие языки и был экранизирован, а количество разнообразных телевизионных и театральных постановок, кукольных и музыкальных представлений о Питере Пэне не поддаётся подсчёту.

О неугасающем интересе к произведениям Барри свидетельствует большое количество книг, написанных и изданных уже в XXI веке, героями которых стали Питер Пэн, Венди, Капитан Крюк и фея Динь-Динь. А в Кенсингтонском саду Питеру Пэну поставлен памятник (такой же памятник есть и на родине писателя): немногие из литературных героев удостаивались такой чести!

Астрид Линдгрен

Астрид Линдгрен – шведская писательница, автор всемирно известных книг для детей. Она подарила миру истории про Малыша и Карлсона, а также про Пеппи Длинныйчулок.

Первая книга, сделавшая её детской писательницей, была «Пеппи Длинныйчулок». Она появилось на свет благодаря дочери писательницы, Карин: однажды девочка заболела воспалением лёгких, и каждый вечер Астрид рассказывала ей перед сном всякие истории. Карин «заказала» маме историю про Пеппи Длинныйчулок – это имя она выдумала тут же, на ходу – и так Астрид Линдгрен начала сочинять историю о девочке, которая не подчиняется никаким условиям.

За свою жизнь Астрид Линдгрен написала около восьмидесяти произведений для детей. Она была необычайно разносторонним автором, готовым экспериментировать в самых разных жанрах: она писала книжки для девочек, детективы, повести, сборники сказок, пьесы и даже книжки-картинки. Писательница не раз прибегала к сказке и сказочной повести, затрагивая судьбы одиноких и заброшенных детей. Нести детям утешение, помогать им преодолевать трудные ситуации – эта задача была одной из главных в её творчестве.

Одни из самых знаменитых её книг – трилогия «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Карлсон, «в меру упитанный», жадный, хвастливый, эгоцентричный, но очень обаятельный человечек, был задуман как лучший друг для Малыша: он появлялся в жизни мальчишки всякий раз, когда тот грустил или чувствовал себя лишним, и заставлял Малыша забыть о неприятностях. И несмотря на все «недостатки» его друга с пропеллером, он был способен на такие поступки, которые могут служить примером для подражания: например, напугать и прогнать грабителей из квартиры Малыша или в мягкой форме преподать урок забывчивым родителям. За это он и полюбился многим детям (ну, и, конечно, за неукротимую тягу к шалостям и приключениям).

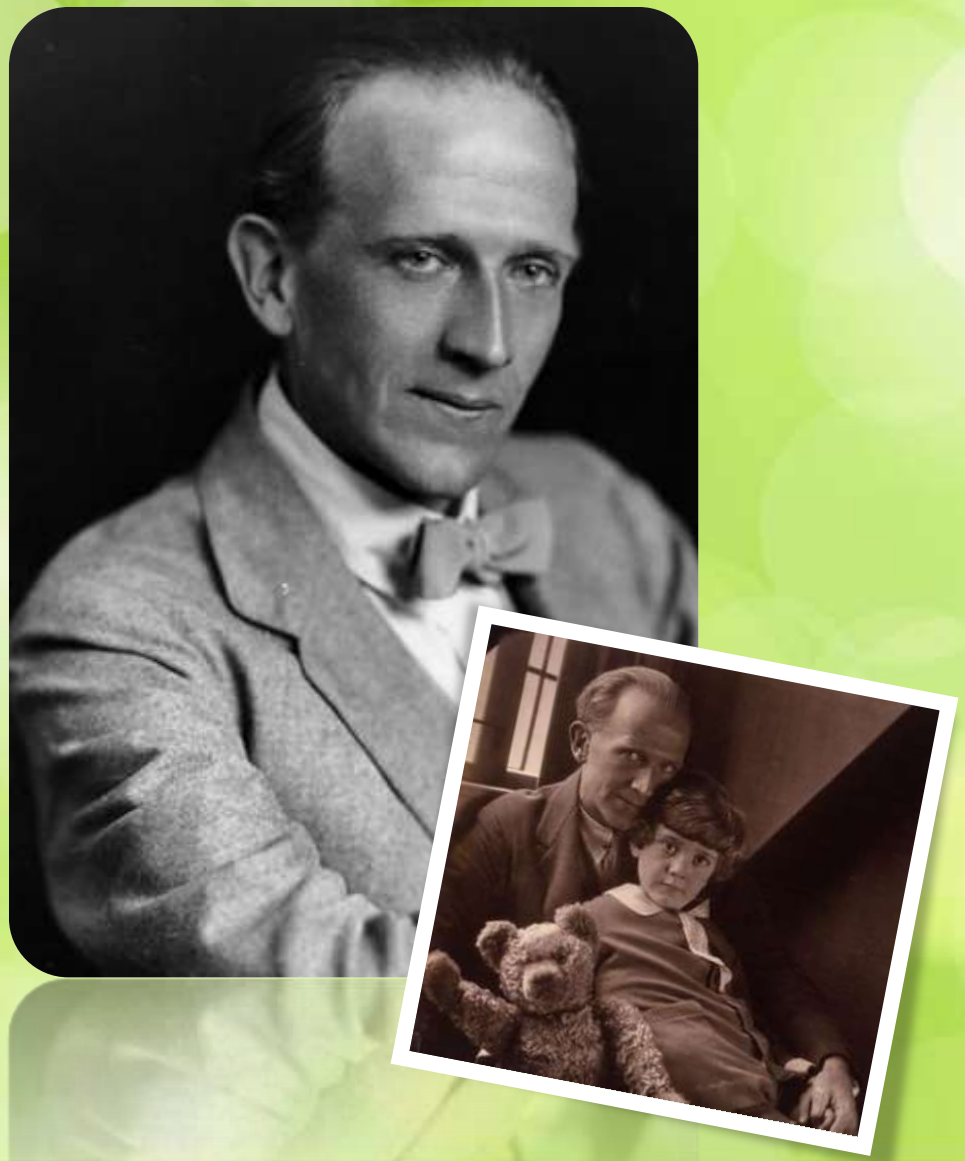
Во всём мире по мотивам произведений Астрид Линдгрен было поставлено множество театральных спектаклей, а также фильмов и телесериалов (в одной только Швеции их вышло около 20-ти). Экранизировали книги Линдгрен и в СССР: это детские фильмы «Приключения Калле-сыщика», «Расмус-бродяга», «Пеппи Длинныйчулок», «Проделки сорванца», «Мио, мой Мио!» и два мультфильма про Карлсона. Ну а герои, придуманные Линдгрен , прочно вошли в мировую культуру.

Алан Милн

Винни-Пух – один из самых известных героев детской литературы XX века. Он был придуман английским писателем Аланом Милном и впервые появился на свет в 1926 году.

До выхода в свет книг о Винни-Пухе Милн принимал участие в Первой мировой войне, много лет был сотрудником английского юмористического журнала «Панч» и был известным драматургом. Однако именно благодаря «медведю с опилками в голове» он стал знаменит на весь мир.

Прототипом героя книг стала медвежонок-девочка по кличке Виннипег из Канады, купленная в 1914 году у канадского охотника за 20 долларов и спасенная ветеринарами. Животное отправили в Лондонский зоопарк. В 1924 году четырёхлетний Кристофер Робин Милн впервые увидел медведицу Винни и сменил в её честь имя своего плюшевого мишки с «Медведь Эдвард» на «Винни-Пух». Это и вдохновило его отца на написание книг о Винни-Пухе.



Однако Милн никогда не считал себя детским писателем: он обращался к ребенку внутри каждого из нас. И никогда не читал свои сказки сыну: Кристофер Робин впервые прочел стихи и рассказы о Винни-Пухе через 60 лет после их первого появления.

История создания сказки полна загадок и противоречий, но самое главное в том, что она стала одной из самых популярных детских книг. Книжки о медвежонке Пухе были переведены на все европейские и почти все мировые языки и заняли свое место в сердцах и на полках миллионов читателей, а приключения медвежонка Винни любимы как взрослыми, так и детьми.

Фрэнк Баум

Лаймен Фрэнк Баум – американский писатель, создатель волшебной страны Оз.

В молодости он издавал журнал по птицеводству, а в 1886 году написал свою первую книгу – «Краткое руководство по разведению, воспитанию и содержанию гамбургских кур».

Он был актёром, а также автором мелодрам и даже владельцем нескольких полупрофессиональных театров, которые кочевали по Среднему Западу и играли для фермеров и лесорубов.

Потом он стал хозяином маленького магазинчика, где по дешёвке продавалась всякая всячина – китайские фонарики, кастрюли, сладости, велосипеды. Магазин пользовался бешеным успехом у детей: их притягивало сюда не столько мороженое, сколько волшебные истории, которые продавец рассказывал безотказно и с искренним увлечением.

Но тому, что он стал классиком детской литературы, чьи книги породили множество подражаний и пародий, он обязан сказке о девочке Дороти, Страшиле, Железном Дровосеке, Трусливом Льве, Волшебнике и их удивительных приключениях в некоей сказочной стране. Страна была ещё безымянной.

Имя родилось, когда Баум, сидя в гостиной своего дома, где собралась своя и соседская детвора, на ходу импровизируя, рассказывал одну из своих сказок. «Где же всё это было, мистер Баум?» – спросил детский голосок. «А было это в стране под названием… – взгляд рассказчика, обежав комнату в поисках подсказки, упал случайно на старинное бюро с ящиками для домашней картотеки, на верхнем значились буквы A – N, на нижнем O – Z. – …Оз!» Так получил имя новорождённый сказочный мир. Сам Баум этому событию поначалу совсем не придал значения. Но читатели-дети отреагировали иначе: они присылали письма, приезжали, приходили в гости и требовали, чтобы неудачливый актёр, торговец, журналист и птицевод занялся, наконец, своим делом, – требовали новой сказки о стране Оз.

Так появились на свет множество сказок, которые пользовались успехом и любовью у детей, а сам писатель стал «придворным историком Оз», и якобы «поддерживал телефонную связь» с персонажами страны Оз, такими как Дороти и Принцесса Озма: они сообщали ему про свои приключения, а он спешил поделиться ими с детьми!

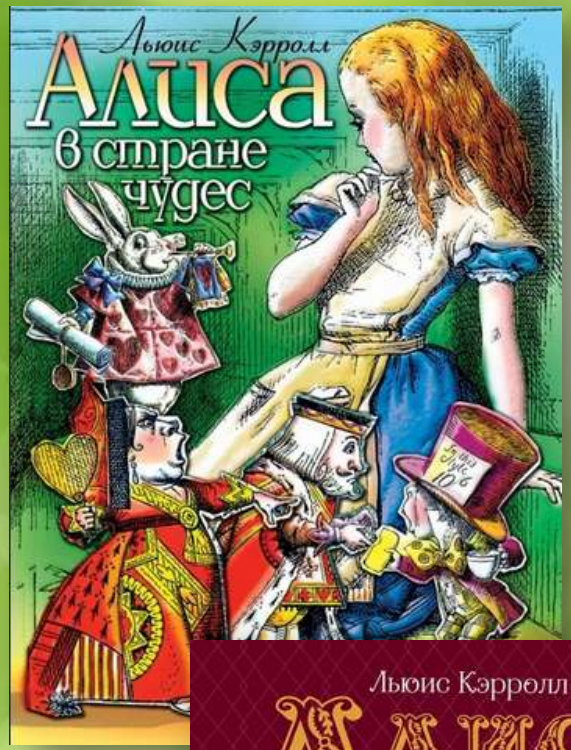
Серия книг Баума быстро завоевала популярность у читателей и вызвала к жизни обширную литературу, написанную по её мотивам множеством других писателей. В Советском Союзе из книг о стране Оз была выпущена серия произведений А.М. Волкова, которую открывала повесть «Волшебник Изумрудного города» – переработанный пересказ первой книги Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

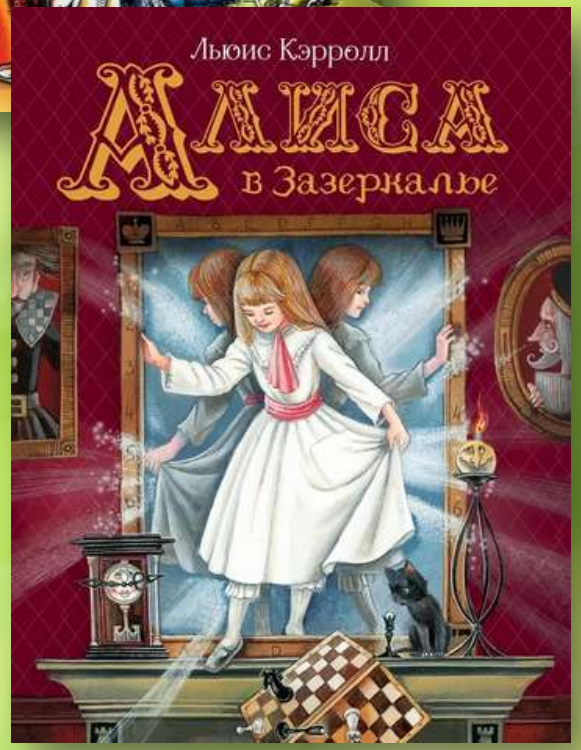
Льюис Кэрролл

Льюис Кэрролл – английский детский писатель, математик, логик и фотограф. Его настоящее имя – Чарльз Лютвидж Доджсон: им он подписывал свои научные труды, которые писал, будучи профессором математики в Оксфорде.

В молодости Доджсон много рисовал, пробовал себя в поэзии, писал юмористические и сатирические рассказы и отсылал их в различные журналы под псевдонимом. Его он изобрёл следующим образом: «перевёл» на латынь имя Чарльз Лютвидж (получилось Каролус Людовикус), а затем вернул латинскому варианту «истинно английский» вид – и стал Льюиом Кэрроллом.

Мировую известность ему принесла сказка «Алиса в Стране чудес», изданная в 1865 году, о девочке, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, населённый странными существами. Эта книга считается одним из лучших образцов литературы в жанре абсурда: профессор Доджсон так умело вплёл в неё математические, лингвистические и философские шутки и аллюзии, что сказка по сей день пользуется устойчивой популярностью как у детей, так и взрослых.



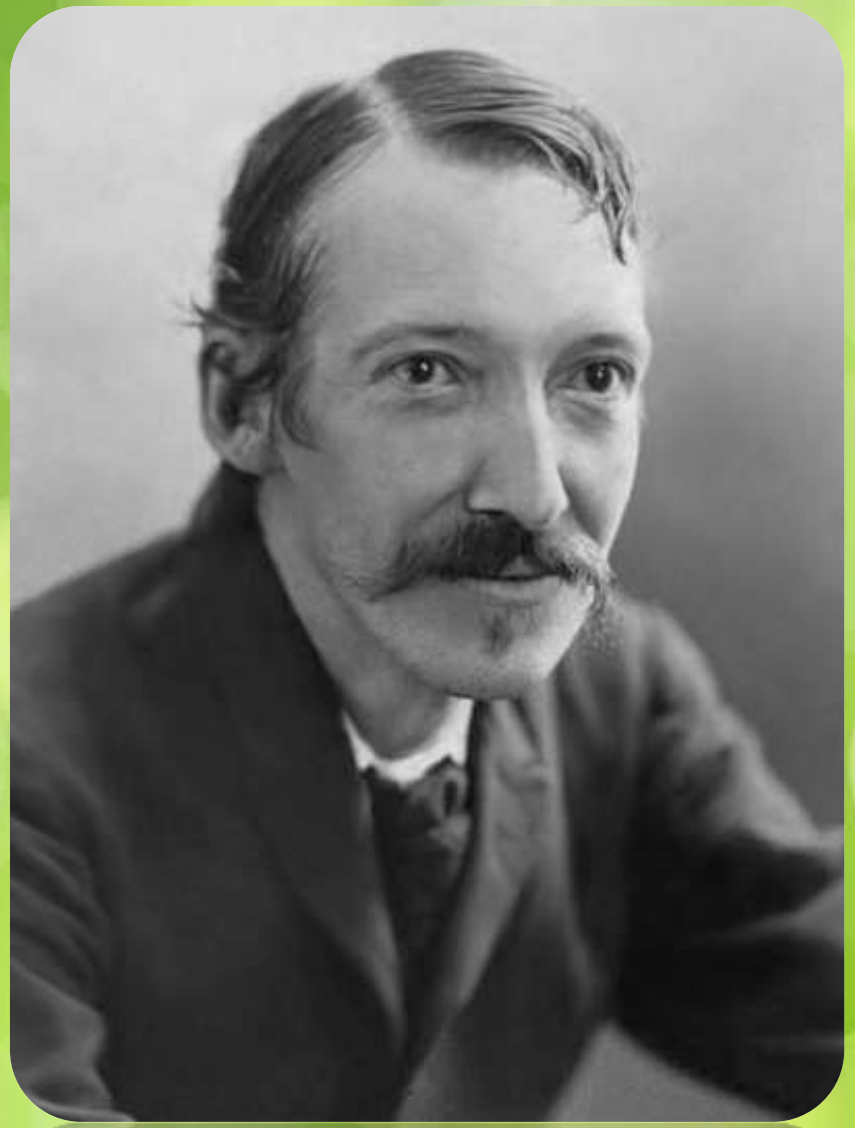


Сказка появилась на свет в результате одной лодочной прогулки. В ней участвовали Чарльз Доджсон, его друг Робинсон Дакворт и Генри Лидделл с тремя дочерьми: Лориной, Алисой и Эдит. Заметив, что девочки стали скучать, Доджсон решил развеселить их и стал на ходу сочинять историю о маленькой девочке Алисе, отправившейся на поиски приключений. Девочкам история понравилась, и Алиса Лидделл попросила Доджсона записать рассказ для неё. Автор начал писать рукопись на следующий день после поездки. Создавая сказку, он часто упоминал в ней события, хорошо известные сёстрам Лидделл, ведь в первую очередь он писал историю для них. А когда работа была завершена, свою рукопись с нарисованными им иллюстрациями он подарил Алисе Лидделл на Рождество.

Чем же примечательны приключения Алисы в Стране Чудес и в Зазеркалье, ставшие одними из самых известных детских книг? С одной стороны, это увлекательное повествование для детей с путешествиями в фантастические миры с причудливыми героями, навсегда ставшими кумирами детворы – кто не знает Мартовского Зайца или Красную Королеву, Шляпника или Чеширского Кота и Шалтая-Болтая? Удивительное воображение и игра слов автора принесло миру находки, в которых обыгрывались английские поговорки и присловья, а сюрреалистические ситуации ломали привычные стереотипы. Вместе с тем, известные физики и математики с удивлением обнаружили в детских книгах массу научных парадоксов, и нередко эпизоды приключений Алисы рассматривались в научных статьях.

Книга «Алиса в Стране Чудес» Кэрролла вошла в список двенадцати «самых английских» предметов и явлений, составленный министерством культуры Великобритании. Она стала культовой: по её мотивам снимают фильмы и мультфильмы, ставят театральные и музыкальные инсценировки, создают компьютерные игры – «Алиса» прочно вошла в мировую культуру и десятилетиями вдохновляет авторов со всего мира на свои собственные произведения.

Роберт Стивенсон



Роберт Луис Стивенсон – английский писатель шотландского происхождения, автор многих приключенческих романов и повестей.

Он написал много книг, но для детей всего мира он в первую очередь автор «Острова сокровищ» – одной из наиболее увлекательных приключенческих историй. Это рассказ о взрослении и приключениях с отчаянными пиратами, морскими сражениями и поиском сокровищ.

«Остров сокровищ» – классический приключенческий роман, который уже почти полтора века рождает в сердцах людей тягу к подвигам и путешествиям. Это рассказ о том, как однажды в тёмную бурную ночь на пороге трактира «Адмирал Бенбоу» появился старый пират Билли Бонс. В результате зловещих и странных событий молодой Джим Хокинс, сын хозяйки трактира, становится обладателем карты сокровищ капитана Флинта. И он отправляется на их поиски, в сопровождении друзей и целой команды отчаянных головорезов!

Идея романа возникла благодаря карте, нарисованной Стивенсоном. Одним дождливым летним днем в Шотландии он и его приемный сын Ллойд решили заняться рисованием. Стивенсон изобразил остров, который «формой напоминал вставшего на дыбы разжиревшего дракона» (именно так Стивенсон позже описал остров в романе), и дополнил свой рисунок бухтами, холмами и заливами. Чуть позже начала формироваться сама история, и писатель выдумал таких персонажей, как Джим Хокинс, сквайр Трелони, Билли Бонс, капитан Смоллетт и, конечно, один из самых выдающихся литературных злодеев – одноногий пират Долговязый Джон Сильвер. Стивенсон писал: «Следующее, что я помню, так это лист бумаги, на котором я составлял список глав».

Роман впервые был опубликован в еженедельном литературном журнале в 1881-1882 гг., однако «Остров сокровищ» не был первым произведением о мальчишке, сражающимся с опасными разбойниками. Благодаря своим ярким персонажам, насыщенному языку и моральной составляющей, это произведение заняло ключевое место в своем жанре и стало достойным примером для других авторов.

Долгое время считалось, что «Остров сокровищ» – это история, выдуманная Стивенсоном полностью, включая описание Острова Сокровищ. Однако в 1940-х годах обнаружилось удивительное сходство вымышленного острова с островом Пинос (современный Хувентуд), расположенным в 70 км к югу от Кубы, который на протяжении 300 лет был пристанищем для пиратов.

Этот роман Стивенсона, принёсший ему известность, переведён на множество языков, а счет его экранизациям идет на десятки. Он положил начало целому ряду приключенческих книг, которыми зачитываются мальчишки и девчонки всего мира!

Туве Янссон

Туве Марика Янссон – финская писательница шведского происхождения, художница, романистка, иллюстратор и автор комиксов.

Это одна из лучших финских художниц всех времён, а также самый читаемый финский автор за рубежом. Её работа имеет неизмеримую ценность: Туве Янссон добилась успеха и как писательница, и как художница, и как карикатуристка. Своим успехом она обязана муми-троллям, придуманным ею, однако писательница получила признание и за свои более серьёзные романы. Во всём мире Туве Янссон известна как автор, которому удалось писать одновременно интересно и для детей, и для взрослых.

Существует несколько легенд о возникновении образа Муми-тролля, но все они сходятся на том, что его графическое воплощение появилось в 1930 году. Впервые изображение муми-тролля было опубликовано в финском журнале «Garm» в 1940 году. Через пять лет вышла первая книга из серии работ о муми-троллях – «Маленькие тролли и большое наводнение». В следующем году появилась вторая повесть – «Муми-тролль и комета», в которой было дано подробное описание Долины муми-троллей – места действия большинства последующих историй. Книга тут же завоевала популярность. А третья книга – «Шляпа волшебника» (1949) – послужила началом «муми-буму» во многих странах мира.

Книги про троллей, иллюстрации к которым Янссон выполняла сама, били все рекорды по популярности в 1950-1960-е годы. Они расходились многомиллионными тиражами и издавались по всему миру. Несмотря на то, что тролли были заимствованы писательницей из шведских сказок, она сильно изменила их образ, сделав этих забавных героев неповторимыми.

Жизнь обитателей Муми-долины имитирует жизнь любой семьи с точки зрения ребёнка: неизвестно откуда берутся продукты и предметы домашнего обихода, соседи муми-троллей хоть и ворчливы, но чаще всего доброжелательны. В основе сказочного мира Туве Янссон лежит образ дома, в котором всегда горит свет, тебя ждут близкие, готова вкусная еда и тёплая постель. Это незыблемая цитадель безопасности и любви, куда всегда можно вернуться после всех приключений: одна только мысль о таком доме позволяет преодолеть любые невзгоды. Так, Муми-мама спокойно дожидается окончания затянувшихся странствий своего сына, Муми-тролля, за накрытым столом.

Всего о муми-троллях Янссон написала 8 повестей, сборник рассказов и 4 книжки в картинках. Она лично адаптировала свои книги для театра, писала пьесы и либретто к мюзиклу. С годами популярность муми-троллей не шла на спад, а наоборот, только росла.

Книги Туве Янссон уникальны тем, что привлекают внимание не только детей, но и взрослых читателей и даже серьёзных ученых. По творчеству Янссон было защищено множество диссертаций, в её книгах находят отголоски дзен-буддизма и христианства, отсылки к философии Канта и эволюционной теории Дарвина.

Сейчас её книги известны во всем мире и переведены на десятки языков. За свой вклад в детскую литературу Туве Янссон получила множество различных премий и наград, главная из которых – Международная золотая медаль имени Х. К. Андерсена – высшая награда для писателя-сказочника.

Клайв Льюис

Клайв Стейплз Льюис – английский литератор и филолог. Он был преподавателем английского языка и литературы в Оксфорде, писал многочисленные филологические труды, а также стихи и романы. Но всемирную известность ему принес цикл книг для детей «Хроники Нарнии».

Эти книги о приключениях детей в волшебной стране под названием Нарния, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро борется со злом.

Льюис любил рассказывать, что «Хроники Нарнии» начались задолго до их написания. Образ фавна, гуляющего по зимнему лесу с зонтиком и свертками под мышкой, преследовал его с 16 лет и пригодился, когда Льюис впервые – и не без некоторого страха – вплотную столкнулся с детьми, общаться с которыми не умел. В 1939 году в его доме под Оксфордом жили несколько девочек, эвакуированных из Лондона во время войны. Льюис стал рассказывать им сказки: так жившие в его голове образы пришли в движение, а через несколько лет он понял, что рождающуюся историю необходимо записать.

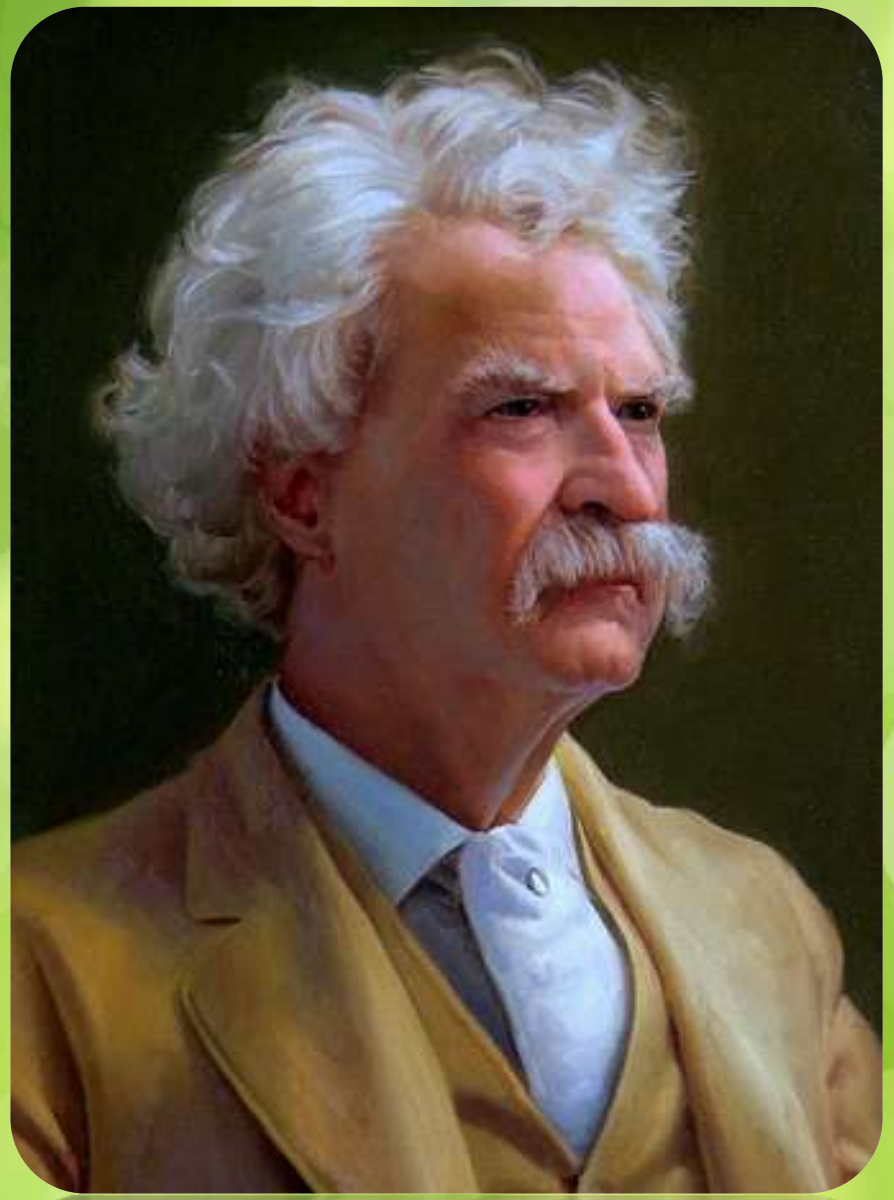
Прототипом Люси Певенси, одной из героинь книги, считается Джун Флюэтт – девочка, оказавшаяся в доме Льюиса во время эвакуации. Посвящены же «Нарнии» крестнице Льюиса – Люси Барфилд, приемной дочери его друга, писателя Оуэна Барфилда.

Нарнию Льюис не выдумал, а нашел в Атласе Древнего мира, когда учил латынь, готовясь к поступлению в Оксфорд. Нарния – латинское название города Нарни в Умбрии. Но географический прототип, вдохновивший Льюиса, находится в Ирландии – это деревенька Ростревор на юге графства Даун и склоны Моурнских гор, откуда открывается вид на ледниковый фьорд Карлингфорд-Лох.

Хроники Нарнии наполнены персонажами античной мифологии – фавнами, кентаврами, дриадами и сильванами. Льюис, хорошо знавший и любивший античность, не боялся использовать эти образы. Он переработал множество сюжетов и историй, включив их в «Хроники Нарнии». До сих пор множество его почитателей и даже учёных спорят об отсылках, которые находят в книгах Льюиса. Но для детей всего мира его истории – это эпичные сказания о добре и зле, в которых добро, конечно же, побеждает.

Серия пользуется огромной популярностью. К 2006 году было продано более 100 миллионов экземпляров книг на 41 языке, существуют театральные постановки, радиопостановки, телеэкранизации, киноэкранизации и компьютерные игры.

Марк Твен



Марк Твен – американский журналист, общественный деятель и писатель, познакомивший мир с Томом Сойером и Гекльберри Финном.

Его настоящее имя – Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Для псевдонима писатель взял выражение лотовых на Миссисипи из терминов речной навигации: они выкрикивали «метка двойка» (марк твен), если глубина реки была достаточной для безопасного плавания.

Он был лоцманом на пароходе, шахтёром, добывавшим серебро, и работал в газете: весь этот опыт очень пригодился ему как писателю.

Роман «Приключения Тома Сойера» создал ему репутацию мастера характеров и замечательного юмориста. Том стал «воплощением мальчишества» и полюбился многим поколениям юных читателей. Веселые приключения, безудержная фантазия, задор и озорные поступки – жизни мальчишки из местечка Санкт-Петербург позавидует любой ребенок!

Том Сойер – обладатель бунтарского характера, непоседа, проказник и великий авантюрист – поселился в четырех книгах Марка Твена: «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Том Сойер за границей» и детектив «Том Сойер – сыщик». Еще одно произведение под названием «Заговор Тома Сойера» автор так и не успел закончить.

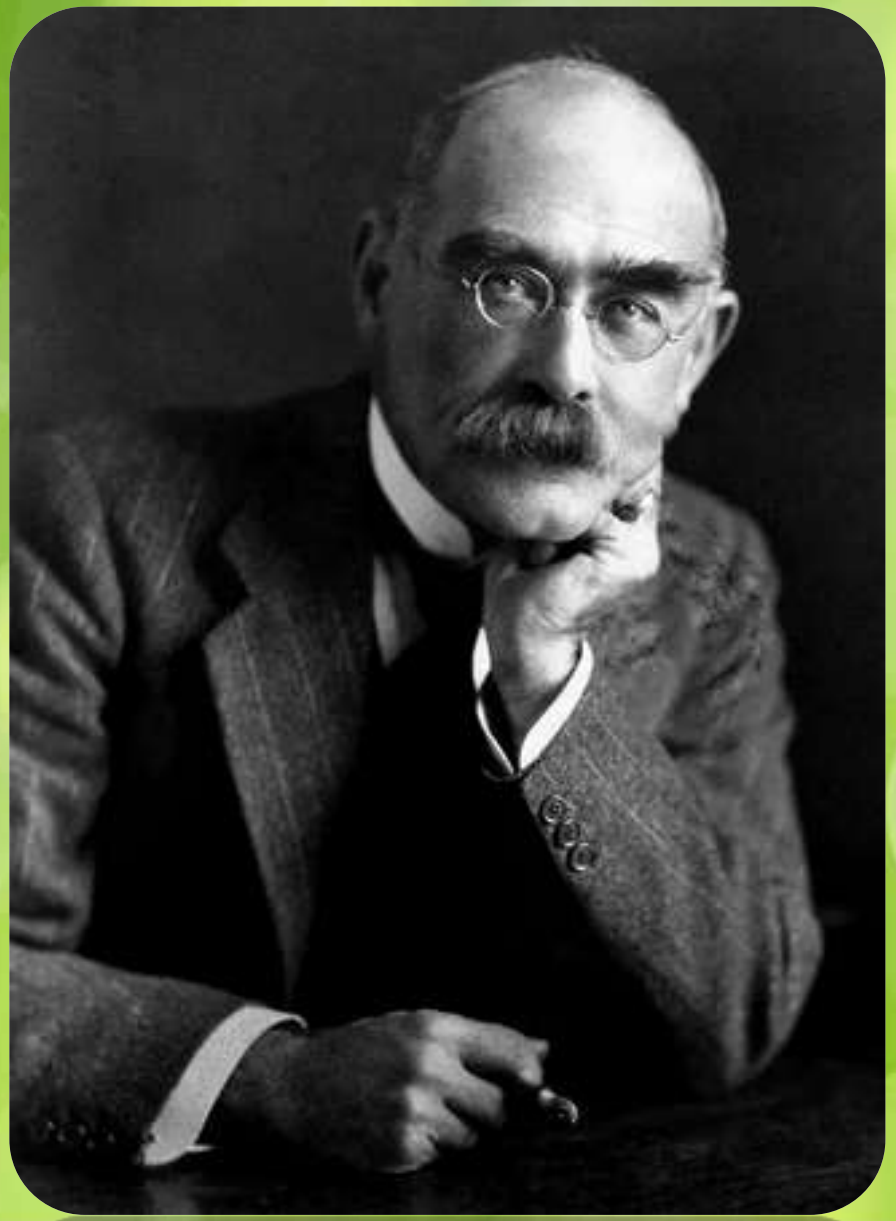
Первую книгу про Тома Марк Твен писал почти четыре года и закончил в 1875 году, полностью напечатав её на пишущей машинке. Автобиографичный роман основан на детстве писателя, когда в безмятежный мир, наполненный мечтами о подвигах и свершениях, еще не ворвались заботы взрослой жизни. Марк Твен признавался, что, как и герои романов, будучи мальчиком, желал отыскать клад, построить плот, поселиться на необитаемом острове.

Имя персонажа Твен позаимствовал у одного своего знакомого, Томаса Сойера, с которым судьба свела его в Калифорнии. Однако прототипами послужили три мальчика-друга из далекого детства писателя. Вот почему главный герой получился с таким противоречивым характером!

Писатель сочинял свои книги не столько для ребят, сколько для их родителей, пытаясь донести до мам и пап, что детям недостаточно крыши над головой и одежды. Нужно попытаться понять волшебный мир ребенка и не оценивать его действия только лишь негативно: за каждым поступком стоит «великая» идея. И действительно, простой язык, огромное число курьезов и искрометный юмор сделали романы отличным чтивом не только для детей, но и для взрослых.

Истории про беззаботных мальчишек остаются популярными и сегодня, воплощенные в десятках фильмов и театральных постановок.

Джозеф Редьярд Киплинг



Сэр Джозеф Редьярд Киплинг – писатель, поэт, новеллист и первый англичанин, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он удостаивался наград от университетов Парижа, Страсбурга, Афин и Торонто, а также почётных степеней Оксфордского, Кембриджского, Эдинбургского и Даремского университетов. Он писал для детей сказки и романы, стихи и рассказы… Он – автор знаменитой «Книги джунглей».

Киплинг родился в Индии, и в своих рассказах запечатлел её потрясающую природу и культурное своеобразие. Своими историями об индийской природе он так восхитил американскую детскую писательницу Мэри Мейпс Додж, что та упросила его написать что-нибудь «про джунгли» в детский журнал «Святой Николас». И уже прославившийся «взрослыми» рассказами писатель взялся за новый жанр с таким энтузиазмом, что в 1894 году сказок набралось на целую книгу. Так появилась знаменитая «Книга джунглей», про похождения человеческого детёныша по имени Маугли, принятого в волчью стаю. А спустя год появилась «Вторая книга джунглей».

Сказка Редьярда Киплинга стала популярной как среди молодых, так и среди взрослых читателей. В рассказах о мальчике, выросшим в диких джунглях, животные оказались и союзниками, и врагами маленького героя, а Медведь Балу, пантера Багира и тигр Шерхан стали известными персонажами детской литературы.

Книгу про Маугли Киплинг писал в первую очередь для своих детей: он согласился писать истории для детского журнала примерно в то же время, когда он и его жена ожидали своего первого ребенка. Их дочь Жозефина родилась в 1892 году: ей Киплинг подарил специальный экземпляр «Книги джунглей». В нём есть надпись, сделанная рукой автора: «Эта книга принадлежит Джозефин Киплинг, для которой она была написана ее отцом, май 1894 года».

Киплинг не посещал места, упомянутые в «Книге джунглей»: несмотря на то, что он провел годы в Индии, его истории разворачиваются в джунглях Сиони, в области, которой он никогда не бывал. Писатель видел фотографии этих джунглей, сделанные его друзьями Алеком и Эдмонией Хилл, слушал их рассказы и собирал разные легенды: так и появилась на свет история Маугли.

Создавая образ Маугли, Киплинг создал мальчика настолько свободного, насколько свободны животные: ему нет дела до правил человеческого общества. Есть только «Закон джунглей», который учит хорошему, а не плохому. Киплинг считал, что ребенок должен расти в максимально свободной среде, но когда он взрослеет, у него появляется долг и обязанности. Что и произошло с героем книги: повзрослев, Маугли оставил животный мир и начал служить Британии.

Сказки «Книг джунглей» стали настолько популярными, что даже имя Маугли стало именем нарицательным. По ним снято множество фильмов и мультфильмов, которые знакомят с историями Киплинга даже самых маленьких ребят, еще не успевших научиться читать.

Эти и другие книги Вы всегда можете прочесть в нашей библиотеке!

Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила Русина М. А. – библиотекарь отдела читальных залов Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина