

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Легенды Жигулей»

Студент

К.Е. Ильина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2020

Аннотация

Данная бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении дается обоснование выбора темы, формулируются цель и задачи исследования, а также указываются объект и предмет исследования.

Первая глава раскрывает в себе понятие «иллюстрация» как вид изобразительного искусства. Глава содержит историческую справку о возникновении и развитии иллюстрации, о ее видах и жанрах, а также информацию о легендах Жигулевского края и об известных русских художниках - иллюстраторах.

Вторая глава представляет собой материал по разработке эскизов и выполнение серии графических работ по данной теме, и методическую разработку, направленную на воспитание любви к родному краю и созданию ее живописных образов средствами изобразительного искусства.

В заключении подведены итоги исследования, а также сформулированы окончательные выводы по изучаемой теме.

В приложении представлен материал развития иллюстрации с древнейших времен до наших дней, виды и стили иллюстрации, а также образцы иллюстраций известных, русских художников, фотоотчет поисковых эскизов и готовая серия графических работ по данной теме.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Иллюстрация как вид изобразительного искусства.....	7
1.1 Теоретические аспекты развития иллюстрации как вида графического искусства	7
1.2 Тенденции искусства в работах художников – иллюстраторов	15
1.3 Легенды Жигулевского края.....	20
Глава 2 Книжная иллюстрация как аспект нравственно-эстетического воспитания детей.....	28
2.1 Иллюстрация как источник нравственно - эстетического воспитания детей.....	28
2.2 Методические рекомендации развития композиционно-образного мышления детей на уроках тематического рисования.....	32
2.3 Выбор темы бакалаврской работы	37
2.4 Поисковые эскизы и этапы выполнения творческой работы.....	39
Заключение	43
Список используемой литературы и используемых источников.....	44
Приложение А Примеры выполнения графических иллюстраций.....	48
Приложение Б Примеры выполнения графики в печатной литературе.....	58
Приложение В Поисковые эскизы к легенде «Жигулиха».....	74

Введение

Открывая любое печатное произведение, каждый из нас замечал, что рядом с текстом находятся рисунки художников и различные фотографии. Такие изображения называют – иллюстрацией. По – латински «illustratio» – пояснение, наглядное изображение. Иллюстрации помогают нам наглядно уяснить и понять содержание какого - либо издания.

Иллюстрацией можно назвать любое изображение, которое помогает пояснить и дополнить текст, а еще ей можно назвать различные произведения изобразительного искусства, будь то, скульптурная композиция или полотно станковой живописи, которые были выполнены для литературных произведений.

В определенном понимании иллюстрация - это изображения, которые вместе с текстом доносят до читателя более четкое и точное восприятие указанной информации.

Как пример, можно привести яркие, красочные иллюстрации литературных произведений таких художников, как И.Я. Библин, Е.Д. Поленова, Ю.А. Васнецов.

Любая иллюстрация, демонстрирует индивидуальный язык автора, художника-иллюстратора, который передает мир по-своему различными средствами изобразительного искусства. При изучении иллюстрации можно обратить внимание на то, что у каждого художника – иллюстратора имеется свой неповторимый стиль. Можно понаблюдать за тем, как он выводит линию и как использует локальные пятна, какой получается характер движения иллюстрации статичный или динамичный, что для художника является главным свет или цветовая палитра, какие композиционные приемы художник использует.

Чтобы иллюстрация получилась настоящей и понятной читателю, иллюстратор должен погрузиться и проникнуться смыслом произведения.

Таким образом, можно сказать, что книжная иллюстрация представляет

собой особый вид изобразительного искусства, который влияет на формирование эмоционально - чувственного восприятия мира человека, развивает воображение и фантазию, и образное мышление.

Еще с древнейших времен люди, живущие на территории России, сочиняли различные сказки, былины, легенды, рассказывали предания, в которых воспевали красоту Жигулей и природу родного края. Через иллюстрации дети лучше впитывали и проникались историей и традициями своих предков.

Книжная иллюстрация - это первое знакомство ребенка с миром изобразительного искусства. Изображение выступает как наглядное пособие для содержания литературного произведения, которое вызывает в ребенке, различные чувства и эмоции. Изображение воспитывает в ребенке любовь к Родному краю и патриотизм, а также имеет влияние на зрительное восприятие. Иллюстрация напрямую связана с эстетикой. В комплексе они формируют эстетическое и культурное обогащение личности.

Объект исследования – процесс создания серии графических работ – иллюстраций как художественно – графического языка изобразительного искусства в жанре дидактической литературы.

Предмет исследования – средства художественной выразительности художников – иллюстраторов в создании иллюстраций к литературным произведениям.

Цель работы - создание серии графических работ к легендам Жигулей.

Задачи:

- изучить и проанализировать историю возникновения, развития иллюстрации и книжной графики, а также изучить легенды Жигулевского края;
- исследовать особенности иллюстрации, ее выразительных средств, приемов и технологий как вида изобразительного искусства;
- выявить функциональное и художественное своеобразие жанра

- дидактической литературы на примере легенд о Жигулях;
- разработать учебно-методический материал к урокам по тематическому рисованию направленный на развитие композиционно-образного мышления, а также воспитания патриотизма и любви к родному краю у учащихся;
 - разработать эскизы и выполнить в материале серию графических работ на тему «Легенды Жигулей»».

Задача данной работы состоит в том, чтобы показать актуальность графического искусства, его традиционных разнообразных техник и приемов иллюстрирования в жанре дидактической литературы, обладающего огромным культурным наследием и своими выразительными особенностями, которые влияют на развитие и становление гармоничной личности, ее индивидуальных, творческих способностей.

Практическая значимость данной работы состоит в том, что она включает в себя методическое пособие по применению и использованию жанра дидактической литературы в методике преподавания, образования и воспитания, в художественном творчестве детей, направленном на развитие эмоционального состояния, формирования композиционно-образного мышления, эстетического восприятия, воспитания патриотизма и любви к Родине.

Все материалы данного исследования могут быть использованы как в методических, так и в практических целях в процессе обучения детей в ДХШ, ДШИ, общеобразовательных школах, на занятиях по дисциплинам ИЗО, в качестве проведения внеклассных мероприятий, мастер-классов.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и используемых источников, приложения.

Глава 1 Иллюстрация как вид изобразительного искусства

1.1 Теоретические аспекты развития иллюстрации как вида графического искусства

Термин иллюстрация (от латинского *illustratio* – пояснение, освещение, наглядное изображение) иными словами можно сказать, что это изображение, которое дополняет и поясняет основной текст, находящийся на страницах издания.

Изучить творческий процесс иллюстрирования мы можем на примере художественной литературы. Иллюстратор тщательно подбирает для своих будущих работ автора и произведение, которое будет подходить по замыслу, характеру, по стилю и которое будет способствовать максимальному раскрытию творческих навыков и мастерства художника.

Первый этап начала работы – это вдумчивое прочтение произведения художником, следующим этапом является анализ образов, толкование действий и суждений, которые в тексте отражены выразительными средствами изобразительного искусства. В процессе создания иллюстрации художник работает над композицией, типажам будущих героев, иллюстратор так же учитывает эпоху, обстановку, одежду и стиль времени, который описан в тексте. Художник должен уловить дух произведения.

Нередко художник дополняет композицию новыми образами, деталями, не нарушая замысел автора произведения и продолжая сюжетную линию, таким образом, обогащая изображение. В данном случае можно сказать, что иллюстратор придерживается всех правил, изображение соответствует описанию произведения, в нем виден творческий почерк художника, его смелость и индивидуальность. С помощью уровня воздействия иллюстрации, и ее восприятия на человека можно определить три основные функции иллюстрации:

- информационная,

- эмоционально-психологическая,
- эстетическая.

Информационный эффект иллюстрации дает возможность усвоить материал через визуальное восприятие легко и быстро, для этого автор должен анализировать изображение, оно должно быть простым, понятным. Малейшие ошибки и неточности, допущенные иллюстратором, лишают читателя возможности быстро и в нужном объеме найти ту или иную информацию, а также читатель потратит свое дополнительное время на то, чтобы разобраться и связать изображение с текстом.

Эмоционально-психологический эффект позволяет читателю визуально оценить издание. Ведь выбирая книгу, журнал, мы сначала рассматриваем обложку, листаем страницы с иллюстрациями и только тогда принимаем решение, будем ли мы знакомиться с этим изданием поближе или нет. Бывает так, что хорошая, интересная по содержанию книга, не попадет к читателю только из-за неинтересных иллюстраций. Чтобы более точно раскрыть психологическую функцию издания в пример можно привести детскую литературу, именно такая литература отражает все богатство и нарядность визуального ряда.

Эстетическая функция иллюстрации позволяет читателю получить эстетическое удовольствие и эмоциональное удовлетворение от издания, формирующего его эстетический образ, который воздействует на читателя.

Традиционные техники иллюстрации.

Ксилография – древняя техника рисования с получением текстурного рисунка на дереве. В средние века с помощью такой техники оформляли книги, имеющие долговечную обложку, а также гравюру по дереву использовали для оттиска рисунка на бумагу (Рисунок А.1-А.2).

Техника офорт – гравюра на металле, которая позволяла перенести рисунок с металлической плиты на большое количество бумажных листов. Эта техника имеет особую технологию: медную или стальную пластину покрывали воском, который был устойчив к кислотам, затем художник

вырезал из застывшей смеси рисунок. Плиту с рисунком погружали в кислоту, в которой открытые участки рисунка подвергались химической реакции, после чего, убрав воск, плита будет иметь рельефный рисунок. Художник наносил краску, покрывая всю плиту, потом стирал ее с поверхности, оставив цвета в углублениях плиты (Рисунок А.3).

Скетч – это рисунок, выполненный карандашом, который в дальнейшем выступает в качестве эскиза или наброска для дальнейшего оформления иллюстрации. Цветной или монохромный скетч может выступать, как уже готовая иллюстрация (Рисунок А.4).

Рисунок углем – фюзен – это удобные угольные палочки, с помощью которых можно создать простые и сложные иллюстрации с разной текстурой и тенями. Древесный уголь оставляет более грубый след с мягким и темным цветом. Такая техника позволяет проводить трехмерное тонирование рисунка (Рисунок А.5-А.6).

Литография – техника печати с использованием камня с гладкой поверхностью. Раньше на известняковую поверхность наносили масло, воск или другой красящий состав. Сейчас же используется офсетная печать, которая позволяет быстро печатать большой объем иллюстраций. Иллюстрации в старой технике имеют мягкий цвет, контуры размыты, а сам рисунок бледный. С новой технологией рисунки имеют более четкий, яркий контур и цвет (Рисунок А.7).

Акварельный рисунок – техника с использованием акварели дает возможность соединять оттенки на холсте, сливающиеся друг с другом. Данная техника имеет тонкую настройку прозрачности, поэтому иллюстрации получаются легкими, воздушными, нежными и объемными. Такие иллюстрации в основном красуются в детских и женских книгах (Рисунок А.8).

Рисунок гуашью – техника с использованием гуаши, дает возможность добиться в иллюстрации более темных оттенков и грубых мазков. Чаще всего с помощью такой техники, выполнялись иллюстрации к журналам, плакатам

и комиксам, а также мультипликации (Рисунок А.9).

Рисунок акрилом – техника с использованием акрила дает возможность созданию еще более плотных и грубых мазков, нежели гуашь, плюсом является то, что акрил можно использовать практически на любой поверхности. С помощью такого материала можно создать текстурные иллюстрации с мелким рельефом. Современные краски могут иметь в составе флуоресцентные и металлические компоненты, которые придадут иллюстрации необычный вид (Рисунок А.10).

Коллаж – это техника склеивания различных графических по размеру элементов, которые впоследствии, создают единую иллюстрацию. Элементы могут быть и плотные, и объемные с неким 3D эффектом. Такая техника позволяет создавать иллюстрации для открыток, рекламных и художественных проектов (Рисунок А.11).

Рисунок чернилами – самая известная техника, позволяющая создать одним цветом сложные рисунки с тенями и объемами, а также различными текстурами, такие иллюстрации имеют сильный контраст так же, как и в ксилографии. Чернилами можно нарисовать тонкую, толстую, изогнутую, четкую линию, а элементы можно закрашивать полупрозрачным тоном. В настоящее время художники используют популярную технику с тончайшими штрихами, которые имеют разный отступ и интенсивность. (Рисунок А.12).

Стили иллюстрации

Концепт – арт – это иллюстрации, созданные для анимации, игр, фэнтези. Компания Дисней первая воспользовалась данным стилем еще в 1930 году. Смысл концепт – арта заключается в том, что иллюстратор предоставляет клиенту множество концепций будущего проекта и клиент может сам повлиять на процесс создания финишной иллюстрации. (Рисунок А.13).

Комиксы – это коллаж картинок с текстовым сопровождением, который развивается в длинный и динамичный сюжет. В данном стиле иллюстрации создаются в мультипликационном и карикатурном стиле.

(Рисунок А.14).

Рекламная иллюстрация – такой стиль называют конкурентным, так как иллюстрации в нем выполняют множество функций: привлечение внимания зрителей, передача идеи продукта и его особенностей, убеждение клиента купить товар. Большая часть компаний используют иллюстрации вместо фото в создании рекламных плакатов. Что касается технологии, фантазию и задумку иллюстратора ограничивает только заказчик (Рисунок А.15).

Иллюстрация для упаковки – этот стиль создает индивидуальные и яркие иллюстрации для упаковки товара. В разработке дизайна используются растительные элементы, стилизованные животные и карикатуры. Самые востребованные иллюстрации создаются для упаковок пищевых продуктов, косметики, детских товаров. (Рисунок А.16).

Брендинг (логотип) – этот стиль является самым трудным, так как иллюстрация бренда или логотипа должна запомниться, выделяться среди множества других иллюстраций, а также хорошо читаться в миниатюре. В основном для логотипа создается простой несложный рисунок. Иллюстрации создаются в брендинге для визиток, рекламы, буклетов, главное правило – соответствие концепции бренда и поддержание единого стиля. (Рисунок А.17).

Независимо от того, в каком типе издания и в какой стилистике будет выполнена иллюстрация, она имеет единое требование это – помощь в донесении смысла текста читателю.

История возникновения и развития книжной графики.

Из глубины веков к нам пришла информация о том, как появилась иллюстрация. Археологические раскопки и древнейшие находки такие как: египетские папирусы, манускрипты, показывают нам, как выглядела иллюстрация того времени.

Так, например, в Древнем Египте иллюстрация носила мистический и сакральный смысл изображения. В пример можно привести рисунки, которые изображались на папирусных свитках «Книги Мертвых» (Рисунок А.18).

Эти иллюстрации дополняли и воспроизводили соответствующее описание.

В Древней Греции художники старались сделать более понятным взаимосвязь текста и изображения. Чтобы сформировать представление об иллюстрации того времени, можно проанализировать работы декоративной росписи сосудов, которая носит название – вазопись. Большой частью сюжетных композиций, нанесенных на глиняные изделия, были иллюстрации к мифам и легендам Древней Греции. На вазах и других сосудах можно наблюдать сцены из бытовой жизни греков. Средствами художественной выразительности служило локальное пятно и изгибающиеся линии, дополнял изображение орнамент, который концентрировал внимание и поддерживал настроение произведения (Рисунок А.19-А.20).

В средние века началось массовое книгопроизводство, в создании одной книги участвовали различные мастера такие как: иллюстраторы, миниатюристы, каллиграфы. В результате большого, технологического процесса появлялось уникальное издание, которое собрало в себе труды мастеров, тесно работающих друг с другом. Большая часть сохранившихся работ наполнена живописными миниатюрами, инициалами и орнаментами. Выразительность таких работ помогала читателю уловить настрой и понять смысл произведения (Рисунок Б.1).

Время не стоит на месте, и древнейшая культура Востока вносит вклад и создает такой материал как бумага. Впервые этот материал появился в Китае, следом он появляется в Японии и Корее. В XVIII – начале XIX веков происходит расцвет искусства иллюстрации. Художники черпают вдохновение из окружающего мира, поэтому основной темой иллюстраций была природа, её изменчивость, наблюдать это мы можем в работах Кацусика Хокусай, Хисикава Моронобу (Рисунок Б.2-Б.3).

В 1450 году Иоганном Гутенбергом был создан первый печатный станок, в связи с этим иллюстрация получила новые возможности развития. (Рисунок Б.4). Появились новейшие технологии, которые привели к

изменениям иллюстрирования, а также появлению новых профессий в искусстве.

В Эпоху Возрождения в иллюстрациях художники старались передать глубину пространства, свободу линии и различные изобразительные приемы, их мы можем увидеть в работах Альбрехта Дюрера, Михаэля Вольгемута (Рисунок Б.5).

Несмотря на то, что иллюстрация и текст являются единым целым, с течением времени иллюстрация может выступать самостоятельно как произведение станковой графики. В XVII веке иллюстрация будет иметь большой формат, а это в свою очередь будет не соответствовать технологии изготовления, поэтому иллюстрации будут публиковаться самостоятельно в отрыве от текста.

Рассматривая книжную графику XIX века, можно сказать, что в это время случился научно – технический переворот, который отразился и на искусстве книжной графики. Стилистические изменения приводят к упадку развития иллюстрации. Теперь изображения вносят в издание бездумно, иногда иллюстрация могла просто не совпадать с описанием текста. Все пространственные, композиционные, визуальные, и сюжетные законы были нарушены. Примером могут послужить иллюстрации к Данте, Библии, Гюстава Доре (Рисунок Б.6).

Первая половина XX века представилась временем без надобности иллюстрации, визуальную часть издания решено было создавать только типографическим способом.

Вторая половина XX века полностью переворачивает традиционные представления об иллюстрировании, накопленные с годами. С появлением компьютеров и введению их в технологический процесс к 1970 году искусство иллюстрации открывает новые возможности. Меняются этапы разработки и теоретические основы, которыми пользовались поколения иллюстраторов.

В современном мире появилась такая область деятельности как

компьютерная графика, которая подразумевает свободное моделирование формы, вне зависимости от ограничений и законов прошлого.

История развития книжной графики в России

Первыми иллюстрациями в России являлись миниатюры, которые находились в рукописных книгах, в пример можно привести такую работу как «Изборник Святослава» (Рисунок Б.7). Изображения были цветными, над ними была сделана кропотливая работа, издания украшали золотом. Такая книга была в единственном экземпляре, ей придавали особое значение, и стояла она не малых денег. Уникальные издания не могли приобрести простые люди, а потребность в книге была все более необходимой, появилась идея печатания книги во множестве экземпляров.

С появлением книгопечатания на смену иллюстрации приходит гравюра. В 1564 году Иван Федоров разрабатывает и создает свою первую книгу «Апостол» (Рисунок Б.8). До XVIII века изменений в технологии книжной графики не наблюдалось. В последующих годах изображения стали печатать на плите из металла. Резцовая гравюра позволяла создать рисунок более тонким и сложным.

С XVIII века художники начали создавать серии иллюстраций к популярным произведениям, которые в последующем оформлялись в один альбом. Как пример можно рассмотреть серию иллюстраций Евстафия Бернардовского по рисункам Александра Агина к произведению Н.В. Гоголя «Мертвые Души» (Рисунок Б.9-Б.10)

В начале XX века в русской книжной иллюстрации рождаются новые художественные стили. Изображения становились все более реалистичными, в пример можно привести работы Дмитрия Кардовского («Русские женщины», «Каштанка», «Горе от ума», «Ревизор») (Рисунок Б.11- Б.14) и Леонида Пастернака («Воскресение» Л.Н. Тостого) (Рисунок Б.15). Первым художником, использовавшим в своих иллюстрациях стилистику такого художественного направления как модерн, был Александр Бенуа. Рассмотреть это можно в его иллюстрациях к поэме А.С. Пушкина «Медный

Всадник» (Рисунок Б.16). Иллюстрации Василия Кандинского и Эля Лисицкого выполнены с помощью геометрических форм, которые награждают изображение строгим характером (Рисунок Б.17-Б.18).

В 1950-е – 1980-е годы иллюстрация детских книг получила особое развитие, изображения таких книг были яркими, красочными, сюжетными и интересными. Такие иллюстрации приобретают сказочность образов и соответствуют историческому облику русских костюмов и быта.

Российские художники – иллюстраторы использовали в своих работах различные художественные средства выразительности, и мотивы русского народного творчества.

Книжная графика вобрала в себя сюжеты древнерусских иллюстраций и особенности декоративно - прикладного народного творчества. Иллюстраторы брали вдохновение для своих работ из художественных произведений, созданных в древности в Греции, Египте, Китае, поэтому все созданные иллюстрации отражают наследие разных времен и народов.

1.2 Тенденции искусства в работах художников – иллюстраторов

Во все времена детская книга является основой духовного воспитания, умственного и эмоционального развития детей, поэтому очень важно приобщать детей к процессу чтения книжной литературы. В век компьютерных технологий дети все чаще сидят за ноутбуками и планшетами, играют в бесполезные игры и смотрят фильмы, в связи с этим у многих детей снижается интерес к чтению художественных книг.

Осознание и восприятие текста происходит у детей, не только когда они перелистывают страницы, пытаются получить первое впечатление от издания, но и при рассмотрении и изучении книжных иллюстраций. Так, известный чешский археолог, педагог и филолог Франтишек Велишский утверждал: «Если раньше иллюстрации лишь украшали книгу и сопровождали ее текст, то сегодня они связывают ее с изобразительным

искусством и вводят в мир изобразительного искусства так же, как текст книги вводит в мир литературы» [5].

Каждый ребенок проявит большой интерес к изданию с ярким оформлением и красочными иллюстрациями. Рассмотрим известных русских художников - иллюстраторов и проанализируем их творчество.

Иван Яковлевич Билибин (1876 – 1942 гг.) – театральный оформитель, преподаватель Академии Художеств, создавший свой неповторимый авторский стиль, которому позже дали название «билибинский». Этот стиль сочетает в себе тщательно прорисованный узорчатый контурный рисунок, расцвеченный акварелью, стилизацию народного искусства, лубка, русской народной вышивки и резьбы по дереву. Обилие узоров и орнаментов, сказочность образов и точная передача исторического облика русского костюма и предметов быта – все это мы можем наблюдать в работах Билибина.

В пример можно привести одну из первых иллюстраций Билибина – «Иван-царевич и Жар-птица» и «Иван-Царевич и Серый волк» (Рисунок Б.19-Б.20).

Художник мастерски передает нам сказочность и сюжет произведения. Перья Жар-птицы удивляют причудливыми отсветами, чаща леса изображена невероятно поэтично, каждая береза, каждая сосна прорисована очень тонко. Билибин, изучая старинные миниатюры, смог с точностью изобразить костюм Ивана-Царевича. Византийские мотивы отчетливо просматриваются в орнаменте одежды. В иллюстрациях Билибина мы можем наблюдать, как художник кладет линию, какой она несет характер, всем работам присуща яркая декоративность. Колорит работ яркий, пестрый, не скучный. В каждом предмете, герое, избушке, видна любовь к народному искусству этого замечательного художника и поэтому его иллюстрации так нравятся и малышам, и взрослым.

Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973 гг.) – создатель волшебного мира и сказочных образов, которые были близки всем детям, ведь каждый

его персонаж и зверь был похож на игрушку. Главной задачей своего творчества он считал воспитание «глубокой» любви к народу, к Родине и её щедрой природе. С детства источником его вдохновения были фольклорные традиции и народное творчество. В иллюстрациях Васнецова цвету отведена главная роль. Цвет становится «азбукой цветовой», которую с легкостью мог освоить каждый ребенок: медведь – коричневый, заяц – белый, лиса – рыжая, а волк – серый. Для создания позитивного эмоционального настроения и восприятия образов, Васнецов серьезно подходит к выбору фона и прибегает к художественному приему, где цвет становится средой происходящего действия сюжета. Ориентируясь на традиции своего родного вятского края, художник наряжал своих героев в одежду с национальными орнаментами. Маму - Козу и Маму-Кошку одел в цветные кружевные юбки, а зайку одел в теплую кофту. Злые герои одежду не носили и малыши, таким образом, понимали, где в сказке добро, а где зло (Рисунок Б.21-Б.22).

Борис Александрович Дехтерев (1908-1993 гг.) – знаменитый художник – иллюстратор, который изменил внешний вид детской книги, он черпал вдохновение из русской реалистической иллюстрации. В каждой работе художника главную роль выполняет тонкая линия карандашного эскиза и мягкие деликатные лессировки акварелью. Художественный профессионализм позволил художнику добиться точной, достоверной, исторической обстановки, которую мы можем наблюдать в иллюстрациях к произведениям «Золушка» и «Красная Шапочка» (Рисунок Б.23-Б.24).

Яркие декоративные сюжеты, глубокие, сложные оттенки цвета, способность создать на листе увлекательный графический сюжет - всеми этими качествами обладал Дехтерев. Иллюстрации выполнялись в основном акварелью и гуашью, тонкие акварельные лессировки делали изображение легким, ненавязчивым. Не стилизованные, выполненные реалистично иллюстрации к произведению «Сказка о рыбаке и рыбке» (Рисунок Б.25-Б.26) напоминают стиль Билибина. Передача образов, выполненная в реалистичной манере, помогает читателю понять смысл и сюжет

произведения. Передача объема при помощи светотени, освещение и композицию пространства – эти средства художественной выразительности отличают иллюстрации Дехтярева от других.

Евгений Михайлович Рачев (1906-1997 гг.) – советский художник – анималист, в его иллюстрациях к русским сказкам все животные наделены эмоциями и характером, присущим человеку. Художник изучил повадки животных и смог тонко передать их качества. Это мы можем наблюдать в иллюстрациях к сказкам: «Теремок, Колобок, Петушок – золотой гребешок» (Рисунок Б.27-Б.29).

Каждая иллюстрация продумана композиционно от и до, яркий колорит народных костюмов, в которые одеты персонажи, не может не привлечь внимание. Натурные зарисовки живой природы служат художнику основой творческого воображения и материалом для создания сказочных, будущих работ. Художник предпочитал не сложные, но выразительные композиции, силуэтную четкость фигур и определенность в цветовых решениях. Все работы выполнены в декоративной, графической манере. Поэтому, все иллюстрации Рачева легко воспринимаются детьми.

Поленова Елена Дмитриевна (1850-1898 гг.) – автор «волшебных» иллюстраций к русским народным сказкам. В каждой ее работе можно заметить внимание к «мелочам»: траве, листочкам, насекомым и грибам. В некоторых иллюстрациях четко видна «лягушачья перспектива» это значит, что пейзаж «увиден» снизу-вверх. Художница виртуозно владела акварельной техникой, реалистично передавая каждую мелочь. Атмосфера иллюстраций мистична и таинственна. Все работы художницы пропитаны любовью к тихим уголкам русской природы. Если вначале рисунки Поленовой были мягкими, в пастельной гамме, в пример можно привести иллюстрации к таким произведениям как: «Белая уточка», «Избушка на курьих ножках», «Война грибов», (Рисунок Б.30-Б.32) то со временем колорит работ сменился на яркий с четкими контурами и более крупным изображением. В иллюстрациях просматриваются черты модерна. Примером

послужили иллюстрации к сказке «Зверь» (Рисунок Б.33).

Владимир Михайлович Конашевич (1888-1963 гг.) – художник – график, создавший свой узнаваемый и неповторимый стиль, который сочетал в себе яркость образов, витиеватые узоры и виньетки. Красочность декоративного рисунка и живые композиции мы можем увидеть в иллюстрациях к таким произведениям как: «Муха-цокотуха», «Доктор Айболит», «Чудо-дерево» (Рисунок Б.34-Б.36)

Цветовая гамма насыщенная, яркая, острые вибрирующие линии всегда сохраняли красоту узоров. Основной задачей своего творчества Конашевич считал сохранение и масштаб детского восприятия, поэтому в своих иллюстрациях он заменял передний план понятием низа, а дальний – верхом страницы.

Борис Васильевич Зворыкин (1872-1942 гг.) – художник – иллюстратор, основоположник «русского стиля» в книжной иллюстрации, а также лучший график – орнаменталист начала XX века. Иллюстрации к таким произведениям как: «Снегурочка», «Борис Годунов», «Василиса Прекрасная» (Рисунок Б.37-Б.39) выполнены в декоративной яркой манере, художник уделял особое внимание деталям, тонко и тщательно прорисовывал орнаменты, которые выполняли, как и роль обрамления, так и служили частью композиции. Пестрые одежды персонажей, напольные ковры и скатерти прорисованы так точно и тщательно, что хочется часами рассматривать работы этого замечательного иллюстратора. Художник не только писал иллюстрации, он создавал плакаты со стилизованными под старину шрифтами. Вдохновение для своих работ Зворыкин черпал из русской старины и фольклора, из искусства зодчества.

Каждый стиль художника уникален, он помогает воспринять и увидеть иллюстрацию так, как хотел художник. Иллюстрации учат не только нравственному выбору, но и воспитывают в детях патриотизм и любовь к народному творчеству, поэтому иллюстрацию можно назвать одним из компонентов, который помогает приобщить ребенка к изобразительному

искусству.

1.3 Легенды Жигулевского края

Что такое легенды и как они возникли – эти вопросы все еще пытаются разгадать. В современном мире люди считают, что легенды – это вымышленные рассказы народов, которые фантазировали, тем самым чуть приукрашая свои рассказы. А поводом служит то, что в легендах часто показаны фантастические и мистические сюжеты, в которых герои совершали такие подвиги, которые были бы не по силе обычному человеку. Совсем недавно человек открыл смысл легенд и мифов. Благодаря изученным легендам было сделано множество археологических открытий. Легенды носят воспитательный и вдохновительный характер, которые вдохновляли и взрослых, и детей на благородные поступки, подвиги.

Наш край славится своей историей, былинами и легендами, в основном в них описывались события, которые случились вправду, поэтому с точностью можно сказать, что легенды – это исторические события, немного приукрашенные для того, чтобы читателю было интересно и не скучно. Красочные иллюстрации к легендам помогают донести более глубокий смысл текста. Сюжет, ее персонажи и пейзажи помогают читателю пробудить воображение и фантазию опираясь на события того времени. Рассмотрим легенды нашего края.

«Хозяйка Жигулевских гор». Одна из известных легенд рассказывает, что в селе у Жигулевских гор жила молодая, русская девушка, которую звали Жигулиха. Была она и щедрой, и веселой, и помощницей. Семья у нее была, за которой она ухаживала и которую любила, да и по хозяйству у нее все получалось. Село любило эту девушку, если за помощью обращались, никому не отказывала.

Все было в селе спокойно до того, как появились в селе лиходеи, стали

село поджигать, все дома грабить. Погибало много, людей становилось в селе все меньше. Мужиков в селе и не осталось, все воевать ушли. Воевали, да все никак это не заканчивалось. Ни одной души в селе не осталось, кроме Жигулихи, семьи у нее больше не было. Черным дымом покрылось небо от пожаров и воин.

Посмотрела она, на село сгоревшее да пустое, на небо черным дымом покрытое, горькими слезами обливаясь, и ушла в пещеры жигулевских гор. До сих пор она там обитает. Говорят, люди, что выходит она из подземелий, чтобы посмотреть на родной край издали. Из беды людей выручает, а вспоминая времена тяжелые, горько плачет. Капельки слез падают с лица ее, собираясь в родник, будто в каменный сосуд. Люди, приходя к роднику этому, кланяются и воду «живую» пьют, но не знают они, что это слезы хозяйки гор Жигулевских.

«Богатырша Усолка». В стародавние времена в одном из сел под названием Усолье жила богатырша Усолка. Как – то напали ногайцы на село, но богатырша их в степь прогнала, много лет, село бед не знало.

Много лет прошло, богатырша постарела, а люди глядя на ее беспомощность и лицо старое, стали насмехаться над ней. В это время ногайское войско снова вернулось. Не могли Усольцы врага одолеть, не было у них такой силы, как у Усолки. Стали они умолять богатыршу село спасти. Запрыгнула Усолка на коня старого, взяла ржавое оружие в руки и поскакала на ногайцев. Стала она рубить их, кто - то сбежал, кто - то погиб. С тех пор место это Сечей называют.

«Золото Стеньки Разина». Много лет назад это было. Жил в селении жигулевском один старик, звали его Лапоть. Охотником он был хорошим, пошел в лес за дичью и заблудился.

За всю жизнь не было такого, чтобы заблудился он. Ходит по кругу, все никак выйти не может. Бродил три дня, ни еды, ни пороха не осталось. Уже сутки без еды, а дорогу все не найдет никак. На другой день ночью видит он гору, а в горе пещера с воротами. Возле горы большой камень лежит.

Рухнул старик без сил на камень этот и уснул. Долго спал, проснулся к ночи, посмотрел вокруг и решил войти в пещеру, вдруг на человека наткнётся. Зашел и видит бочки стоят, вся пещера ими забита, походил по пещере, покликнул – никого.

Подошел к бочке и увидел, что золотом она полна. Проверить решил остальные, а они все с золотом, да камнями драгоценными. Решил набрать он себе золота в дорогу. Начал Лапоть золото – это прятать везде – и в рубашку, и в штаны. Пока набирал, кто – то сзади подошел и за плечо его схватил. Испугался Лапоть, обернулся резко и видит, стоит перед ним старик седой, который спрашивает его, мол, зачем золото мое берешь. «Ты не пугайся, говорит, не трону я тебя. Я Стенька Разин, охраняю золото это для народа моего, разделю его им, когда время настанет. Возьми сколько нужно тебе, а остальное обратно убери». Положил обратно в бочку золото Лапоть, оставив себе две горсти, поклонился Стеньке и ушел.

Спросил Лапоть у Стеньки дорогу, мол, куда мне идти. Направил Стенька его в нужную сторону и сказал, чтобы Лапоть рассказал, что видел и слышал и послание народу передал: «Хотели меня казнить бояре из Москвы, но не получилось у них. С тех пор живу я в пещере этой».

Двое суток шел Лапоть лесом, вышел, наконец – то, в поле и увидел село свое. Стал он жить с тех пор в достатке. Много охотников и сельчан хотели добраться до пещеры этой, искали, ходили, но никто так и не нашел.

«Потайное подземелье». Никто не знает, что прячут в себе горы Жигулевские и Волга. А ведь непременно есть что – то. Сколько добра у купчишек отнято было. Говорят, что завладела добром этим Маринка-маруха Гришки Отрепьева. Когда сослали в Ярославль ее, бежала она оттуда в Астрахань, а потом укрылась на утесе Стеньки Разина.

Волгари невзлюбили Маринку. Однажды два бурлака поднялись на утес, и тут перед ними раскрылась потайная дверь в подземелье. Один и говорит другому мол, что не стану я делать молчи, а то худо будет. Нам бы только образ спасителя вынести, тогда и добро наше будет.

Спустились они в подземелье, большая горница и каменный гроб стоит, поперек три железных обруча. Кругом бочки с золотом, серебром, все алмазами, да бриллиантами усыпано. А до Спаса далече. Перед ними лампада теплится и образ в золоте, да бриллиантах.

Перекрестились бурлаки. Тут заводила поднял кувалду и как ударит по обручам. Отлетели обручи, содрогнулся и подпрыгнул гроб каменный. Поднялась крышка и встала перед ними Маринка, баба красы неописанной. Спросила она их что, мол, надо им. Коль самоцветы да золото, пусть берут сколько угодно. Ничего не ответив, старшой взял в руки прутья железные и давай хлестать ими красавицу. Кровью она обливается, молит о пощаде, а он не останавливается.

Тут второй говорит, мол, оставь ты ее брат, с ума что – ли сошел? Она же и так все отдает. И только сказал он это, как завыл ветер, сверкнул огонь, засмеялась Маринка, и нечистая сила выбросила бурлаков на вершину утеса. Очухались они, ползают, ищут в подземелье дверь, а уж все пропало.

Три года не говорили со страху, а когда в разум пришли, пробормотали: «Вот она, жалость, как нас губит!».

«Завет Бориславы». До того, как оказалась на Волге дружина со Стенькой Разиным, появилась в селении у Жигулевских гор девочка, которую родители назвали Бориславой. Всегда Русь славилась богатырями, да богатыршами, но такой красавицы как Борислава, свет еще не видел. Замуж ее хотели взять молодцы разных сословий: князья, бояре, купцы из других стран, но никому она согласиём не отвечала. Тех молодцов, что не отступали, вызывала на бой равный и сказала она при всех: «Если, поборет меня кто в бою, его женой и стану».

Сколько бы не бились с ней, не было еще равного Бориславе силача, всех она на землю клала. Набегали на её село разбойники, чтобы захватить в плен волжанку – красавицу. Борислава созывала дружинников из разных сел, те же откликались и приезжали с копьями, луком и стрелами, дубинами и в сражении одерживали победу над чужеземцами.

Так сильно любила Борислава Волгу, что ходила она к устью реки, встречая на своем пути хорошего человека, помогала, если нужна была помощь. А встретив бурлаков, присоединялась к ним, накидывала на себя веревки и вместе с мужиками тащила она тяжелое гребное судно. Во время долгого и нелегкого пути запевала она песню, пела громко и звонко, на что ей готовы были подпевать все живые существа и природа.

Насмотрелась Борислава на беды и горе человеческое, послушала песен тоскливых, и заболело ее сердечко от болей чужих. Чтобы подумать обо всем, да поразмыслить ушла она в горы Жигулевские, но и там не нашла она покоя.

Вернувшись обратно в свое село, узнала, что ждут ее прислуги царские. Услышали они про такую богатыршу – красавицу и сказали, что должна она ехать с ними в столицу или они увезут ее силой.

Но не повиновалась Борислава гостям незванным, не испугалась, а созвала верных своих товарищей, которые помогли ей прогнать слуг царя. Попрощалась она с родителями, поклонилась горам и ушла вниз по реке. Была она и у синего моря и в степях далеких, воевала с русской храброй дружиной из разных деревень и сел и вывезла она богатства супостатов как награду. Вернувшись в родной край, зарыла драгоценности где – то в Жигулевской долине под холмом скалистым и сказала такие слова:

«Не увидеть сокровищам этим солнца лучей, до того дня, пока не появится на свет богатырь русский, который сможет мечом разбить цепи эти крепкие. Как только он родиться, как только поможет народу русскому в беде, холм этот сам сокровища покажет. И достанутся ему те драгоценности, которые спрятала сама Борислава».

«Меч Пугачева». Разбило войско царское дружину Пугачева, а его самого в плен взяли. Но успел он свой заветный меч передать верным друзьям своим. Сказал им скакать и ночью, и днем в Жигулевские горы и в одной из пещер надежно меч спрятать. На мече это были высечены слова: «Кто меч найдет, тот правду обретет».

Правда была богачами от народа спрятана за цепями и оковами, потому что в правде – великая сила находилась. Тот, кто правдой овладеет, тот счастливым будет. А меч у Пугачева был волшебный и только он мог разбить эти цепи и правду освободить.

Разные молодцы смелые и честные принялись искать меч заветный, но место где тот спрятан, и как добраться до меча, никто не знал. Людей, которые этот меч спрятали в горах Жигулевских, уж не было в живых. Искали этот меч и в Уральских горах, и в Кавказских.

Люди прознали, что меч был сделан в Усть-Катаве мастерами уральскими, поехали туда, чтобы спросить, где же спрятан меч. «А мастера эти говорят им, мол, от дедов и прадедов мы слышали историю про меч заветный, знаем, как ковали его и как на нем слова писали, а про место, где он находится, никто нам не рассказывал». Раз такое дело, решили все взять, да и сковать новый меч.

Сковали такой меч, который как две капли воды был похож на настоящий меч Пугачева. Сделан он был из златоустовской стали с теми же высеченными словами. И этот меч обладал силой волшебной.

С этим мечом народ восстал за правду, а настоящий меч до сих пор находится где – то в пещерах Жигулей.

«Волшебный платочек». На берегу Волги, вдоль Жигулевских гор бывал Стенька Разин. Встречал он на Волге корабли купцов, которые направляли по суше бурлаки. Вот сидит Разин на берегу, устремлен взгляд его на горизонт, нога на ногу вскинута, ждет он суда богачей и купцов.

Вдали показался корабль, которое все ближе подходит к берегу. Бурлаки изо всех сил пытаются провести судно против течения. Только сравнялись, как слышать они команду Стеньки: «Стой!».

Услышали бурлаки команду и полегли на землю, боясь ослушаться Стеньку. Вынул атаман из своего кармана платок волшебный, сел на него и спустился вниз к хозяину судна.

Собрав оброк, возвращается Разин на своем платке на место. Любое

судно, проходящее мимо, не смело послушаться атамана, само подходило к берегу.

Всходит Разин на судно, разбирается с купцом, собирая у него оброк, а работающих бурлаков и гребцов приглашает к себе в гости на хлеб да соль.

Рассмотрев и проанализировав некоторые легенды нашего края, можно сказать, что легенды не только пересказывают нам исторические события прошлых лет, но также можно заметить, что каждая легенда учит нравственности, героизму, гуманности, воспитывает патриотизм, любовь к родине и родному краю, что очень важно в формировании психики и характера ребенка. Развитие основных компонентов национального самосознания детей происходит через историю о своем этносе, а также через былины и легенды своего края.

Таким образом, можно сказать, что изучение национальных и художественных легенд родного края способствует процессу овладения культурными способами познания, а также нравственно – эстетическому воспитанию ребенка.

Выводы по первой главе

Проследив и проанализировав историю и развитие иллюстрации, можно прийти к выводу, что сопровождение рисунками текстовой информации стало необходимостью, начиная с далеких времен. Иллюстрация носила вспомогательный характер как дополнение к тексту и была самостоятельным произведением изобразительного искусства. На протяжении развития, в иллюстрации происходили изменения в разный период времени.

Иллюстрация, написанная от руки, должна была соответствовать правилам и канонам, с определенными технологиями и методами копирования. Средневековье познакомило нас с новыми гравюрами и видами печатной графики. В настоящее время появляется разнообразие печатных

техник. В современном мире с изобретением фотографии и новых компьютерных технологий, современная иллюстрация меняет свой внешний вид.

Главным правилом в иллюстрировании можно назвать тесную смысловую связь изображения и текста. Если художник прочувствует и поймет смысл текста, иллюстрация к нему получится хорошая.

Иллюстрация выходит на первый план как эмоциональная составляющая любого печатного произведения. Интересная по содержанию, но не грамотно оформленная скучными иллюстрациями книга, несомненно, не найдет свою аудиторию читателей, а вот издание, которое оформлено от и до, будет иметь успех. В первую очередь читатель, который не знаком с произведением, будет перелистывать страницы, разглядывая иллюстрации и от их красочности и интересной композиции будет зависеть – будет ли читатель знакомиться с изданием или поставит его обратно на полку.

Рассмотрев работы знаменитых русских художников – иллюстраторов и проанализировав их творчество, можно сказать, что каждый художник имеет свой «уникальный» стиль. Одни художники придерживались реализма, другие создавали свои формы. Кто – то вел грубые, острые линии, другие же плавные и мягкие. Но всех художников объединила яркая цветовая палитра, так как иллюстрации писали к сказкам и литературным произведениям для детей. Художники черпали свое вдохновение из природы, народного творчества и фольклора, своих родных мест, поэтому в каждой иллюстрации видна эта любовь к Родине и народу. И, наконец, главной задачей своего творчества иллюстраторы считали воспитание у детей патриотизма и нравственных качеств.

Изучив легенды родного края, можно сказать, что это не выдуманные произведения, а настоящие исторические события, которые сохранились и в наше время. Легенды носят воспитательный и нравственный характер, который положительно влияет на формирование духовного воспитания, эмоционального развития и положительных качеств у ребенка, а также

развивает их воображение и фантазию.

Глава 2 Книжная иллюстрация как аспект нравственно-эстетического воспитания детей

2.1 Иллюстрация как источник нравственно - эстетического воспитания детей

Каждый педагог изобразительного искусства должен уметь воспитать в ребенке художественный вкус, творческое воображение и нравственно-эстетическое отношение.

Нравственно-эстетическое воспитание играет важную роль в становлении личности ребенка. Этот термин включает в себя эмоциональное восприятие, чувства и эмоции ребенка, а также эстетику и культуру восприятия.

Исследуя окружающий мир и искусство, у детей формируются знания о красоте. Осуществление процесса воспитания происходит в большей степени на уроках изобразительного искусства, так как именно оно может показать нам прекрасное и возвышенное, ужасное и безобразное. Искусство пробуждает у детей любовь к работам различных жанров: живописи, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества.

Эстетическое восприятие окружающей природы имеет познавательное и воспитывающее действие. Каждое растение, каждое дерево, увиденное вживую или на картине, помогает ребенку увидеть красоту в самых простых и примитивных вещах.

Восприятие жизни и воздействие на окружающую действительность является естественной потребностью человека. Такая потребность может развиваться только при организованном, и постепенном воспитании ребенка начиная с малого возраста. Чувство красоты включает в себя восприятие прекрасного, а также поступки и поведение человека, поэтому можно сказать, что эстетика и этика неразлучны.

В процессе преподавания изобразительного искусства эстетическое воспитание является важным аспектом, который заметен в любой форме общения детей с произведениями искусства, а также с собственными творческими работами.

Задачи нравственно-эстетического воспитания включают в себя социально-психологические качества личности человека, которые помогают ребенку найти себя, дают возможность творить и жить, выражать эмоции, давать оценки чему-либо.

Нравственное воспитание можно разделить на такие компоненты как:

- моральное воспитание, несущее в себе ценности и нормы, которые регулируют поведение ребенка;
- этическое воспитание, несущее в себе поведение и культуру общения;
- патриотическое воспитание, несущее в себе привитие любви к Родине, своему родному краю и стране;
- национальное воспитание, несущее в себе взгляды, убеждения, традиции, которые помогают ребенку проявить чувство гордости и достоинства;
- экологическое воспитание, несущее в себе освоение законов сохранения и защиты окружающего мира;

Все компоненты нравственно-этического воспитания связаны между собой. Воспитание мировоззрения тесно связано с экологическим, нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Трудовое воспитание связано с культурой труда и эстетикой, а нравственное воспитание связано с экологическим, гражданским, патриотическим.

Педагог как носитель и передатчик культурных ценностей, на себе должен показывать детям примеры гуманности и нравственности, а также уметь использовать потенциал педагогических аспектов в нравственном воспитании.

Нравственное эффективное воспитание детей можно осуществлять в

различных тематических уроках, с выполнением детьми иллюстраций к сказкам, легендам, былинам и рассказам.

Поэтому такие тематические уроки формируют у ребенка представление о видах характера человека, формируют ответственность за сказанные слова и сделанные поступки, воспитывают уважение к родителям и старшему поколению.

В процессе разработки иллюстрации ребенок не только переносит на бумагу рисунок, созданный воображением, но и мышление зрительными образами. Поэтому изобразительное мышление дает ребенку возможность оценить реальную действительность, ее разносторонность.

В процессе выполнения иллюстрации у ребенка появляется способность выражать свои задумки, настроение и чувства на листе. Чем младше ребенок, тем более искренние и наивные изображения он рисует. Свои работы им понятны, если другим детям или педагогу задумка будет не ясна, ребенок с радостью соглашается все разъяснить. В своих рисунках ребенок изображает свои переживания, а также невольно вкладывает в работу свое отношение и собственную оценку.

Персонажей басен и сказок, былин и легенд, всегда награждают человеческими характерами и мимикой, все животные или птицы умеют разговаривать, поэтому дети, придумывая своих героев иллюстрации, одевают их в человеческую одежду, рисуя мимику на их лице и изображая героев в определенной позе присущей человеку.

В процессе иллюстрирования произведений на тематическом уроке можно привлекать и произведения народного декоративного творчества: различные вышивки, игрушки, глиняные изделия, роспись по дереву. Такие произведения всегда просты по форме и по смыслу, а значит, легко воспринимаются ребенком.

Чтобы иллюстрация получилась выразительной и понятной, педагогу лучше подбирать сказки и легенды с понятным содержанием и с красочным описанием действий. Словесная характеристика героев выбранной сказки

активизирует эмоциональную сферу ребенка, что способствует положительному и еще более выразительному детскому рисунку.

Народные сказки, былины и легенды – самый известный и распространенный жанр народного творчества, влюбивший в себя детей разных поколений. Именно поэтому дети так глубоко и естественно воспринимают идеи гуманизма и патриотизма, проникаются абсолютной верой в победу добра и справедливости, в чудодейственную силу высокой нравственности персонажей.

Рисование детей связано с эмоциональным развитием, с познавательной деятельностью и речью, а также с формированием эстетических чувств и взглядов. Рисуя, ребенок накапливает большое количество образов, размышляет и анализирует полученные знания.

Иллюстрируя различные произведения, ребенок выносит свои переживания на рисунок, которые сформировались после прослушивания или чтения этих произведений.

При иллюстрировании какого-либо произведения педагог должен объяснить правила композиционного построения, дети должны понять, как передать и изобразить пространство на листе, ребенок должен пользоваться при создании своей иллюстрации средствами художественной выразительности такими как: жесты, мимика, одежда героев, композиция и цветовая гамма будущей иллюстрации.

Иллюстрация формирует у ребенка эстетическое наслаждение и суждение, вызывает целый спектр разных эмоций и чувств, а также дает возможность ребенку выразить себя через творчество.

Любой персонаж иллюстрации имеет свой характер, является либо добрым или злым, либо слабым или сильным по духу, у него есть свои эмоции, которые он выражает по отношению к другим героям. Это позволяет ребенку проникнуть в самую суть явлений внутреннего мира человека и взаимоотношений, понять и проанализировать мировоззренческие позиции и оценить их с точки общественной морали и нравственности. Через

литературное произведение ребенок начинает различать, где добро, а где зло и симпатизировать своим героям – фаворитам.

Книга – главный ключ к развитию у ребенка образного мышления, фантазии и вдохновения, ребенок начинает воображать и представлять, учиться отличать хорошие поступки от плохих и пытается сопереживать и сочувствовать окружающим людям.

Подводя итог, можно сказать, что иллюстрация – это источник нравственно-эстетического воспитания детей. Эффективность нравственного воспитания с использованием такого вида как книжная графика может быть тогда, когда в процессе обучения учитываются психологические особенности детей и когда организация их художественной деятельности включает в себя конкретные примеры истории родного края (сказки, легенды, былины) и художественной культуры. Иллюстрация знакомит детей с изобразительным искусством и развивает их способности.

2.2 Методические рекомендации развития композиционно-образного мышления детей на уроках тематического рисования

В процессе обучения на уроках изобразительного искусства ребенок развивает пространственный интеллект, фантазию, воображение. С помощью искусства ребенок учится самовыражению. Изобразительное искусство формирует такие стороны личности ребенка, без которых в дальнейшем невозможна его творческая деятельность в любой сфере жизни.

Творческая деятельность несет в себе эстетическую, воспитательную, познавательную функцию. Позитивно сказывается на эмоциональной сфере ребенка, дарит хорошее настроение.

Тематические уроки направлены на формирование умений и навыков учащихся, поэтому планирование урока должно быть четко построено и сформулировано.

Объяснение и организация тематического рисования на уроке состоит

из нескольких этапов.

1) Обсуждение сюжетов будущей иллюстрации в рамках заданной темы. Этот этап необходим, так как, учащиеся на уроке получают ограниченное время на практическое задание. Цель этапа – активизация памяти и воображения, формирование эмоционального отношения к выбранной теме. На данном этапе можно показать учащимся картины художников – иллюстраторов, которые выступают как иллюстрации к народным сказкам, былинам, легендам и преданиям. Можно использовать короткие сюжеты с ярким описанием. Итогом данного этапа будет сформированный замысел будущей иллюстрации у ребенка.

2) Рассмотрение различных композиционных средств, используемых для разработки иллюстрации. Педагог должен рассказать о правилах и законах композиции, а также научить учащихся использовать композиционные средства в своей работе. От выбранного сюжета зависит формат будущей иллюстрации, цветовые решения.

3) Рассмотрение и поиск цветовых решений для будущих работ. Сюда еще можно добавить знакомство с новой техникой. Объяснение здесь может быть разным, начиная от анализа цветовой гаммы на примере картин и иллюстраций художников – графиков, до организации работы с динамическими визуальными пособиями.

4) В этом этапе начинается самостоятельная работа учащихся над своей иллюстрацией. Появляются первые поисковые эскизы, на которых изображены главные герои, учащийся рисует интерьер, если таковой задуман. Педагог в этом этапе ведет работу над повторяющимися ошибками со всем классом, а также помогает индивидуально тем ребятам, которые нуждаются в помощи. В конце этапа появляются итоговые эскизы.

5) На этом этапе идет одобрение педагогом готовых эскизов. Если сюжетная композиция выполнена по всем правилам, учащиеся готовятся к работе с цветом, выбирают каким материалом, они будут работать. Преподаватель показывает учащимся техники и приемы рисования гуашью,

акварелью, пастелью.

Этот этап является заключительным. Учащиеся заканчивают трудиться над своей работой. Все работы выставляются на просмотр. Идет беседа педагога с учащимися, комментирование каждой работы, выставление оценки и домашнее задание.

План – конспект урока

Класс: 5

Вид занятия: Тематическое рисование

Тип занятия: Комбинированный

Тема: «Графический пейзаж родного края»

Цель: Создание условий для реализации творческой идеи учащихся, воспитание патриотизма, привитие любви к родному краю через знакомство с произведениями художников – пейзажистов.

Задачи:

а) обучающие:

- 1) научить учащихся работать с такими графическими материалами как тушь и гелевая ручка, белая гуашь;
- 2) показать учащимся, как пользоваться средствами художественной выразительности – линиями, штрихами, контурами, пятнами;

б) развивающие:

- 3) развить у учащихся творческие способности и навыки в работе с графическими материалами;
- 4) развить фантазию и воображение, конструктивное мышление у учащихся;

в) воспитательные:

- 5) воспитать любовь к искусству, к родному краю и Родине;
- б) воспитать аккуратность, кропотливость и терпение у учащихся;

Знать:

- средства художественной выразительности в графике,

- особенности жанра пейзаж;

Уметь:

- уметь работать различными материалами,
- уметь создавать с помощью графических материалов статику динамику в композиции;

Навыки:

- владеть навыками композиционно-поисковой работы;
- владение законами композицией и графическими материалами;

Оборудование и материалы для учащихся:

- формат листа А 4,
- карандаши,
- стерка,
- гелевая ручка,
- тушь,
- тряпка,
- тонкая кисть;

Оборудование и материалы для преподавателя представляют собой наглядно-методическое пособие, которое содержит в себе историческую справку о русских художниках-пейзажистах и их работах, информацию о техниках, используемых в графике.

План занятия:

- организационный момент. Проверка готовности класса к уроку (5 мин.),
- объявление темы и объяснение нового материала (10 мин.),
- практическая самостоятельная работа учащихся (25 мин.)
- подведение итогов, раздача домашнего задания (5 мин.),

Содержание урока.

Педагог приветствует учащихся, ждет, пока все займут свои места и приготовятся к уроку. Педагог проговаривает тему и задачи урока.

«Здравствуйтесь ребята, сегодня мы с вами научимся работать такими материалами как гелевая ручка и тушь».

Объяснение нового материала.

«Ребята, мы с вами уже знаем, что такое графика. (Дети отвечают) Так вот, графика имеет свои средства художественной выразительности такие как: штрихи и линии, контуры и пятна. (Рисую это на доске) Чтобы сделать простой графический рисунок порой достаточно карандаша и гелевой ручки, а чтобы сделать более сложный рисунок с множеством деталей, можно использовать тушь. Недаром графику называют искусством «черного и белого» ведь с помощью одного черного цвета можно добиться выразительности в рисунке. Так же мы с вами знаем, что же такое «пейзаж». (Дети отвечают) Правильно. Это один из жанров изобразительного искусства, в котором главной темой творчества является природа и окружающий мир. Сейчас мы с вами посмотрим работы, на которых изображен пейзаж, выполненный в графической манере». (Показываю наглядные пособия)

Практическое задание.

«Итак, мы рассмотрели выразительные приемы графики и графические работы художников, изображавших природу, теперь вы можете приступить к самостоятельной работе. Выполните графический пейзаж, наметив сначала саму композицию, затем используйте тушь и гелевую ручку, для выразительности и выделения участков с бликами, вы можете воспользоваться белой гуашью». Учащиеся начинают выполнять карандашный эскиз, педагог контролирует весь процесс, подходит к каждому ученику и помогает, если это требуется. Далее с помощью гелевой ручки они обводят контур своей работы, кладут линии и пятна, наносят штрихи. В конце чтобы сделать более характерные четкие линии и передать пластику изображения, учащиеся с помощью кисти аккуратно и не торопясь наносят тушь на нужный элемент.

Подведение итогов, выставление оценок и раздача домашнего задания.

В конце занятия, учащиеся раскладывают свои работы в линейку. Делается просмотр, педагог комментирует и анализирует работы, не забывая похвалить каждого ученика. Педагог спрашивает у учащихся, чьи работы, по их мнению, были выполнены более удачно. У кого – то была кропотливая работа над штрихом и линиями, а кто – то наоборот клал большие локальные пятна и причудливые контуры. Каждая работа получилась уникальной, не было ни одной похожей работы. Педагог завершает урок, выставляет оценки и дает домашнее задание.

2.3 Выбор темы бакалаврской работы

Серия графических работ, выполненная гелевой ручкой и тушью, является практической частью данной бакалаврской работы.

Выбор темы и примерные идеи сюжетных композиций были задуманы раньше распределения тем. Автор давно хотела поработать с таким жанром как книжная графика, изучить его стили, виды и особенности, а также сделать свои работы в графической технике.

Свою тему автор выбрала, потому что с рождения жила в прекрасном месте, которое называется «Волжский Утес». Этот поселок окружен лесными массивами, в поселке располагается знаменитая гора «Светелка», а еще он находится на самом берегу Жигулевского моря. Находясь вдали от цивилизации и восторгаясь красотами природы родного края, автор вдохновлялась, и это вдохновение после использовала в своем творчестве.

С детства автор слышала разные истории и легенды о Жигулевских горах, о горе Светелке, о богатырях и богатыршах нашего края, о кладах Стеньки Разина, которые он спрятал в одной из пещер. Некоторые истории и легенды случились вправду, и поэтому очень интересно было читать и слушать такие мистические и загадочные рассказы. Отсюда и родилась тема дипломной работы: «Легенды Жигулей».

Проштудировав и изучив все найденные и слышанные легенды, автор

остановилась на следующих произведениях.

1) «Жигулиха» – легенда о девушке, которая после того, как ее село погибло от нападения разбойников, ушла жить в пещеры Жигулевских гор, в дальнейшем оберегая новые села и деревни, а слезы ее стали «живым» родником.

2) «Богатырша Усолка» - легенда рассказывает про сильную и волевою женщину, защищавшую свое родное село «Усолъе», от нападений ногайцев. Но как только она состарилась, односельчане стали усмехаться над ней, вскоре ногайцы снова напали и люди, стали просить богатыршу опять защитить их, простив, она защитила село, которое находится на противоположном берегу от «Волжского Утеса».

3) «Завет Бориславы» – легенда о самой красивой богатырше – волжанке, к которой сватались и простые молодцы, и цари, но никто ей не был мил. Замуж она выйдет только за того, кто в бою ее победит, но такого не случилось. Ушла она воевать с другими русскими дружинами за пределы родного края и вывезла после победы сокровища, которые зарыла под холмом и сказала, что богатства эти достанутся тому, кто будет защищать родной край и, кто сможет своей силой разбить цепи на сундуке с драгоценностями.

Так как «матушка природа» все-таки несет в себе женский собирательный образ, автор решила, что главными героинями ее практической работы будут три девушки, поэтому три легенды - фаворита автор в дальнейшем использовала для практической части бакалаврской работы, которая представляет собой серию из трех графических работ на данную тематику.

Легенды учат нас добру, состраданию, помогают обрести полезные качества в характере личности, воспитывают патриотизм и преданность своей земле, а еще приобщают человека к чтению литературы и помогают узнать историю родного края, поэтому эта тема во все времена является актуальной и полезной, тем более для будущих поколений.

2.4 Поисковые эскизы и этапы выполнения творческой работы

Прежде чем разрабатывать поисковые эскизы (Рисунок В.1-В.10), автор сначала выбрала технику, в которой будет исполнена серия работ. Изучив виды, стили и техники графики, автор пришла к выводу, что серия работ будет выполнена в классической, графической технике тушью и гелевой ручкой, в монохромной гамме.

Автор выбрал монохромную цветовую гамму потому что, черно – белые рисунки, иллюстрации, изображения и фотографии называют «вечными», вне зависимости от времени они не теряют свой первоначальный вид, не тускнеют и остаются все такими же привлекательными.

В монохромном рисунке, смотрящего не отвлекают какие – то детали и моменты, цветовые решения, конечно, цветной рисунок со своими фантастическими оттенками не остается в стороне, но цветом легче всего перегрузить пространство рисунка и его композицию, тем более в графике. Монохромный рисунок может казаться скучным, но, если в нем правильно расставить акценты, подчеркнуть важные детали, такой рисунок будет притягивать внимание и завораживать.

Монохромный рисунок прост, но эта минималистичность производит иногда самые сильные впечатления. Локальные темные пятна на белом фоне, силуэты, тщательная детализация, цепляют взгляд и вызывают различные эмоции и чувства. Монохромные цвета развивают воображение и фантазию, глядя на такое изображение человек представляет в голове цветной вариант, такой, какой он сам придумал.

В своих работах автор хотела передать жизнь того времени, которое было описано в легендах, а также красоту родного края – природу гор, рек, равнин и полей. Автор начала разработку пейзажей и задних фонов.

Анализируя текст, автор начала продумывать внешность, характерные черты и образы главных героинь. Изучив историческую информацию о том,

как одевались раньше на Руси, какие были орнаменты и узоры на национальных костюмах, автор использовала полученные знания, для того чтобы придумать и изобразить одежду своих героинь – «Жигулихи», «Богатырши - Усолки» и «Бориславы». (Рисунок В.11-В.13)

Собрав все идеи, задумки и текстовую информацию воедино, автор пришла к итоговым вариантам своих графических работ.

Центральной композицией выступает «Жигулиха». В работу автор добавил немного волшебства и мистичности, так как персонаж «Жигулиха» представляет собой девушку – гору. Ее костюм расшит разными узорами, она как бы сверху следит и оберегает другие села. На этой горе располагаются избы и домики, деревья и леса. Вокруг горы летают орлы, внизу расположена другая деревня со своими буднями и домашней рутинной: кто - то пасет коз, кто - то метает стог сена, а кто – то плывет на ладье по жигулевскому морю. Композиция имеет вертикальный формат, который лучше всего передает монументальный образ главной героини (Рисунок В.14).

Композицией, находящейся слева выступает «Богатырша-Усолка». Главная героиня сидит на своем воинственном коне. Одеты она в богатырскую одежду: широкую рубаху, кольчугу, шлем и сапожки. На поясе ее размещается меч, а на коне закреплен щит. Задним фоном служит широкое поле и заходящее солнце, к которому направлена рука главной героини. Для этой и последующей композиции автор выбрала горизонтальный формат (Рисунок В.15).

Заключительной композицией, которая находится справа, выступает «Борислава». Главная героиня стоит на дорожке, около своей избы, в руках у нее топор, которым она рубит дрова, «Борислава» не боится тяжелой работы, поэтому автор решила показать силу и характер героини. Она одета в русский народный сарафан, расписанный национальными узорами. Вокруг героини простирается живописный пейзаж, с деревьями, различными растениями и цветами, а вдали можно увидеть Жигулевские горы и Волгу – матушку, по которой идет ладья. После завершения работы над серией

графических рисунков, каждая работа будет помещена, в светлую деревянную раму (Рисунок В.16).

Вывод по второй главе

Подводя итог, можно сказать, что тематические уроки, в ходе которых учащиеся создают иллюстрации к различным литературным произведениям, оказывают положительное влияние на нравственно – эстетическое развитие личности. Нравственно – эстетическое воспитание выполняет свою главную задачу – это развитие и реализация творческих способностей на протяжении всего воспитательного процесса.

Через изобразительное искусство ребенок познает стороны добра и зла, начинает отличать прекрасное и безобразное. Изобразительное искусство способствует самовыражению ребенка через рисунки, на них он изображает свои чувства и эмоции.

На основании изученной литературы и информации, были составлены рекомендации по планированию и организации тематических уроков в учебных заведениях и разработан план – конспект, который подробно описывает деятельность преподавателя и его взаимодействие с учащимися на уроках тематического рисования.

Во второй части главы описывается творческий процесс создания серии графических работ на тему «Легенды Жигулей».

В процессе создания практической части бакалаврской работы была выбрана классическая графическая техника и монохромная гамма. Для этой техники требуются определенные навыки и знания. Монохромное изображение вне зависимости от времени не теряет своей актуальности, и чтобы получить действительно интересную и красивую композицию, создатель должен выполнять ее кропотливо и аккуратно, прорабатывая каждую деталь.

Заключение

Целью творческой работы являлась серия графических работ к легендам Жигулей и рекомендации по планированию тематических занятий в педагогической деятельности.

В ходе работы была исследована история становления иллюстрации с древних времен и до наших дней и проанализированы принципы воздействия ею на человека. Иллюстрация благотворно влияет на становление личности, развитие творческих способностей, она включает в себя воспитательную функцию, наделяющую человека любовью к Родине, к своей стране.

В настоящее время значимость и актуальность иллюстрации остается не изменой, а в подтверждение этому можно привести новые созданные стили и виды иллюстрации, а также технологии компьютерной графики. Иллюстрация стала тесно связана с графическим дизайном, с помощью которого в наше время создают логотипы брендов, различную рекламу и плакаты.

Выбранная тематика бакалаврской работы направлена на сохранение старинных преданий и легенд, на возрождение интереса к народному творчеству будущими поколениями. Ведь что как не легенда научит добру, сочувствию, героизму и патриотизму. Каждый человек должен знать историю своего родного края, его исторических событий.

Иллюстрации к легендам помогут более детально воспринять текст, а изображение поможет развить у читателя способность, мыслить, воображать и фантазировать.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Аксенова, Г.В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков [Текст] : монография / Г. В. Аксенова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Московский пед. гос. ун-т". - Москва : Прометей : Изд-во Прометей, 2011. - 199 с.; 20 см.;
2. Арутюнян Ю.И. Образы Средневековья в отечественной книжной графике последней четверти XX–XXI веков // Новое искусствознание. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-srednevekovya-v-otchestvennoy-knizhnoy-grafike-posledney-chetverti-hh-xxi-vekov> (дата обращения: 10.05.2020).
3. Алексеева О.А. Иллюстрации английских художников периода модерна к "Алисе в Стране Чудес" Л. Кэролла как воплощение новых принципов детской книжной графики конца XIX - начала XX века // Манускрипт. 2018. №12-1 (98). URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/illyustratsii-angliyskih-hudozhnikov-perioda-moderna-k-alise-v-strane-chudes-l-kerolla-kak-voploschenie-novyh-printsipov-detskoj-knizhnoj](https://cyberleninka.ru/article/n/illyustratsii-angliyskih-hudozhnikov-perioda-moderna-k-alise-v-strane-chudes-l-kerolla-kak-voploschenie-novyh-printsipov-detskoj-knizhnoj-grafiki-konca-xix-nachala-xx-veka) (дата обращения: 10.05.2020).
4. Баженова А.Е. Живописные рисунки А. Г. И В. Г. Трауготов как явление ленинградской книжной графики // Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhivopisnye-risunki-a-g-i-v-g-traugotov-kak-yavlenie-leningradskoy-knizhnoj-grafiki> (дата обращения: 10.05.2020).
5. Баженова А.Е. Книжная графика М. А. Бычкова: особенности иллюстрирования сказки // Манускрипт. 2017. №8 (82). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/knizhnaya-grafika-m-a-bychkova-osobennosti-illyustrirovaniya-skazki> (дата обращения: 10.05.2020).
6. Баженова А.Е. Сказка в отечественной книжной графике 1960-1980-х гг. Связь иллюстрации и текста // Вестн. Том. гос. ун-та.

Культурология и искусствоведение. 2017. №25. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/skazka-v-otechestvennoy-knizhnoy-grafike-1960-1980-h-gg-svyaz-illyustratsii-i-teksta> (дата обращения: 10.05.2020).

7. Баженова А.Е. Влияние художественно-выразительных средств кинематографа на развитие иллюстрации детской сказки // Манускрипт. 2017. №10-1 (84). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-hudozhestvenno-vyrazitelnyh-sredstv-kinematografa-na-razvitie-illyustratsii-detskoj-skazki> (дата обращения: 10.05.2020).

8. Бородина С.Д., Еманова Ю.Г., Яо М.К. Иллюстрация как средство достижения релевантности текста: междотраслевой подход // Вестник ТГГПУ. 2013. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/illyustratsiya-kak-sredstvo-dostizheniya-relevantnosti-teksta-mezhotraslevoy-podhod> (дата обращения: 10.05.2020).

9. Васильева Е.В., Ли М.Н. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена // Вестник ЧГАКИ. 2018. №2 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/illyustratsiya-detskih-knig-v-sovremennoy-yaponii-bazovye-printsipy-i-osnovnye-imena> (дата обращения: 10.05.2020).

10. Ганкина, Э.З. Русские художники детской книги [Текст]. - [Москва] : [Сов. художник], [1963]. - 278 с., 9 л. ил. : ил.; 29 см.

11. Ерков С. А. Формирование художественного восприятия произведений изобразительного искусства на уроках ИЗО в 5,6 классах средней общеобразовательной школы : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Моск. пед. гос. ун-т. - Москва, 2006. - 17 с.

12. Забелина Е.И. Система графических упражнений как средство творческого развития учащихся : На факультативных занятиях по изобразительному искусству : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Орлов. гос. ун-т. - Москва, 2000. - 15 с.

13. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальностям "Дошкольная педагогика и психология", "Педагогика и методика дошкольного образования" / Т. Г. Казакова. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 255 с. : ил.; 22 см. - (Педагогика и воспитание).;

14. Кирюхина Е. М. Эволюция викторианской сказочной живописи: от Ричарда Дадда к Беатрикс Поттер // Вестник ННГУ. 2012. №3-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-viktorianskoy-skazochnoy-zhivopisi-ot-richarda-dadda-k-beatriks-potter> (дата обращения: 10.05.2020).

15. Кольцова Л.А. Художественная иллюстрация в России середины XIX века. М. С. Башилов и его современники : [монография] / Л. А. Кольцова ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразительных искусств Российской акад. художеств. - Москва : Галарт, 2008. - 316, [3] с. : ил., портр.; 25 см.;

16. Коньшина С.М. Книжная иллюстрация к детской сказке (на примере творчества пермской художницы Н. П. Кацпаржак) // Вестник НАСА. 2018. №1 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/knizhnaya-illyustratsiya-k-detskoj-skazke-na-primere-tvorchestva-permskoj-hudozhnitsy-n-p-katsparzhak> (дата обращения: 10.05.2020).

17. Кирюхина Е.М. Использование жанров сказки и сказочной живописи современными американскими художниками // Вестник ННГУ. 2012. №5-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-zhanrov-skazki-i-skazochnoy-zhivopisi-sovremennymi-amerikanskimi-hudozhnikami> (дата обращения: 10.05.2020).

18. Коренблит С.П. психолого-педагогические основы развития предпосылок грамотности у детей в образовательном проекте «Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо») : Теория, технология и опыт применения стихов, песен, музыки, иллюстраций, мультфильмов, средств ИКТ [Электронный ресурс] [Текст] : практико-ориентированная монография. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Издательство «ФЛИНТА», 2016. - 301 с.; см.;

19. Кошкина О.Ю. Визуальное отражение основной идеи литературного произведения в творчестве И.Т. Богдеско // Пушкинские чтения. 2015. №XX. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnoe-otrazhenie>

osnovnoy-idei-literaturnogo-proizvedeniya-v-tvorchestve-i-t-bogdesko (дата обращения: 10.05.2020).

20. Мальцева, Л.В. Развитие художественно-творческих способностей школьников средствами изобразительного искусства: (на материале этнохудожественной культуры Краснодарского края) / Л. В. Мальцева. - Краснодар : Экоинвест, 2009. - 445 с. : ил., портр., табл.; 24 см.;

21. Мочалова С.А. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Мочалова Светлана Александровна; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2009. - 16 с.

22. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе [Текст]: рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство, дизайн : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Педагогика и методика начального образования" / Н. М. Сокольникова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 364, [1] с., [12] л. цв. ил., портр. : ил., портр.;

23. У. Цзыцзин Индивидуальные и культурные особенности оформления детских сказок художниками-иллюстраторами России и Китая на примере сказки Л. Фрэнка Баума "Удивительный Волшебник из страны Оз" // Манускрипт. 2018. №3 (89). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/individualnye-i-kulturnye-osobennosti-oformleniya-detskih-skazok-hudozhnikami-illyustratorami-rossii-i-kitaya-na-primere-skazki-l-frenka> (дата обращения: 10.05.2020).

24. Федоров С.А. Развитие художественно-творческих способностей учащихся подросткового возраста на занятиях графикой (линогравюрой) : диссертация ... кандидата : 13.00.02. - Москва, 1983. - 203 с. : ил.

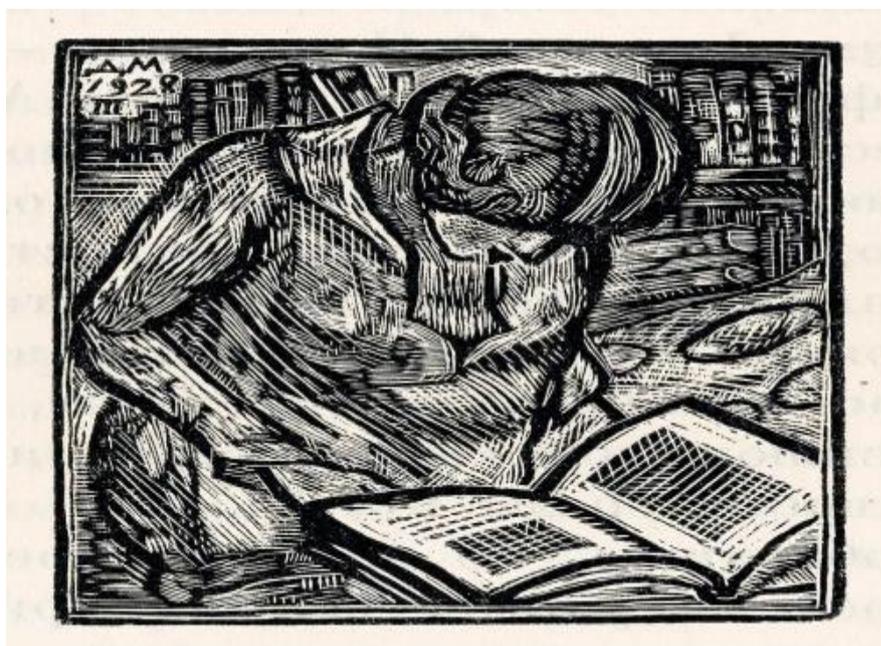
Приложение А

Примеры выполнения графических иллюстраций

Рисунок А.1 – А. Дюрер «Четыре всадника. Из серии Апокалипсис»
1497-1498 г.

Рисунок А.2 – Д.И. Митрохин «Женщина с книгой» 1928 г.

Продолжение Приложения А

Рисунок А.3 – Ж. Виллон «В саду. Сухая игла» 1908 г.

Рисунок А.4 – В. Еклерис «Быстрый рисунок»

Продолжение Приложения А

Рисунок А.5 – И.Е. Репин «Портрет Элеоноры Дузе» 1891 г.

Рисунок А.6 – И.Е. Репин «портрет Татьяны Мамонтовой» 1879 г.

Продолжение Приложения А

Рисунок А.7 – Камень для литографии

Рисунок А.8 – Ким Мин Джи иллюстрация к сказке А. Сент- Экзюпери «Маленький принц»

Продолжение Приложения А

Рисунок А.9 – Кай Карпентер «Новый Орлеан»

Рисунок А.10 – Жозефина Уолл «Серия волшебных картин»

Продолжение Приложения А

Рисунок А.11 – Тристан Итон «Серия 3D коллажей»

Рисунок А.12 – Франклин Бут «Серия иллюстраций»

Продолжение Приложения А

Рисунок А.13 – «Стилизация деревьев в стилистике концепт-арта»
Автор неизвестен

Рисунок А.14 – Иегуда Ади Девир серия комиксов «Ежедневные приключения»

Продолжение Приложения А

Рисунок А.15 – Р. Никита. Рекламная иллюстрация для бренда «Ray Ban» 2016 г.

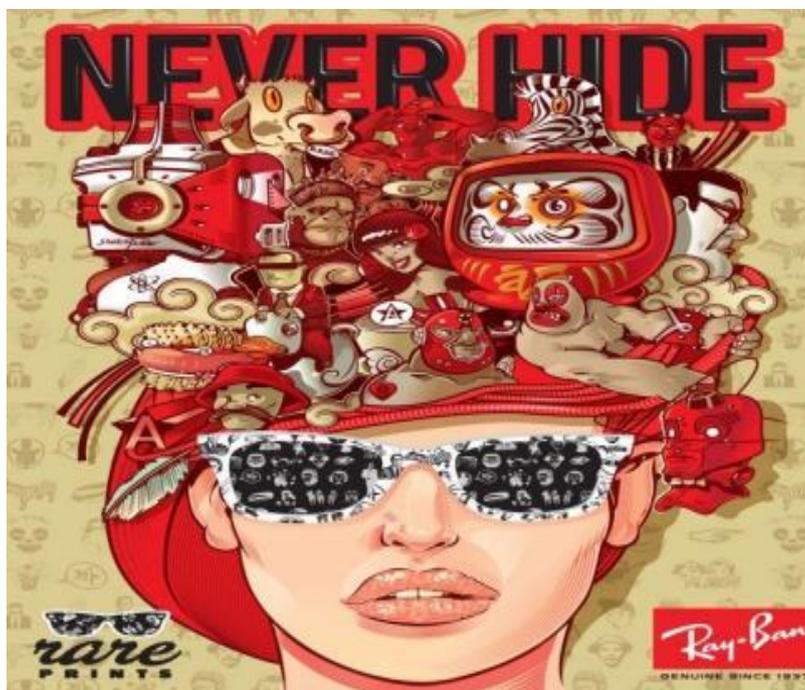

Рисунок А.16 – Разработка иллюстрации для упаковки пончиков. Автор неизвестен.

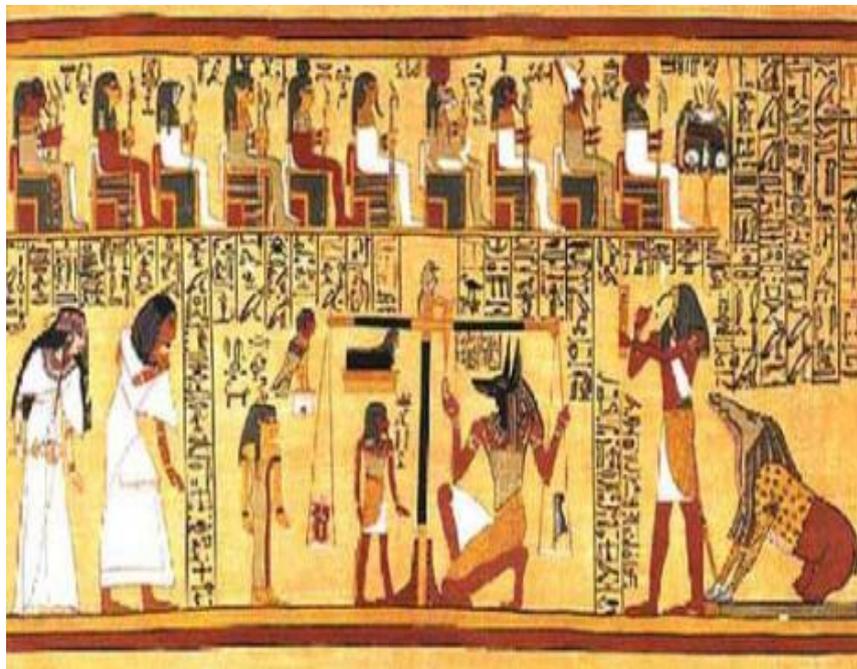

Продолжение Приложения А

Рисунок А.17 – Иллюстрация для бренда авторских украшений.
Автор неизвестен.

Рисунок А.18 – Отрывок «Книги Мертвых» Автор не известен

Продолжение Приложения А

Рисунок А.19 – Древнегреческая ваза. Автор не известен

Рисунок А.20 Древнегреческая ваза. Автор не известен

Приложение Б

Примеры выполнения графики в печатной литературе

Рисунок Б.1 – Средневековая книга. Авторы не известны

Рисунок Б.2 – Кацусика Хокусай «Большая волна в Канагаве» 1823 – 1831 г.г.

Рисунок Б.3 – Хисикава Моронобу «Пирушка в веселом квартале»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.4 – Иоганн Гутенберг «первый печатный станок» 1450 г.

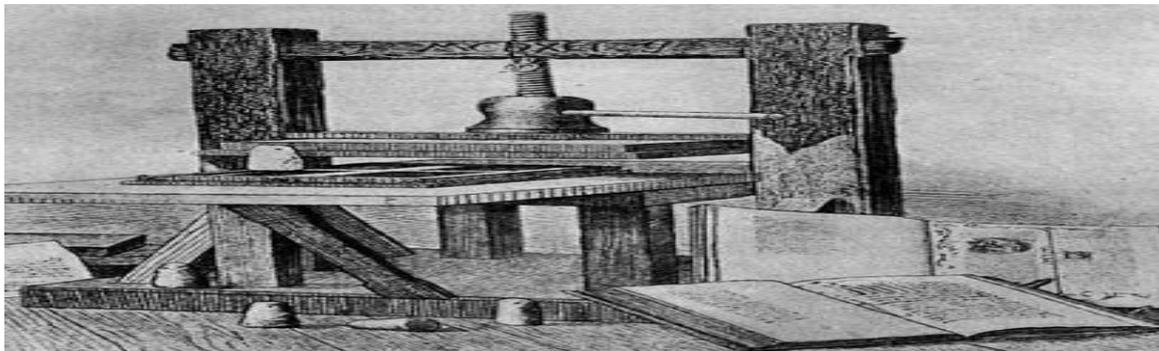
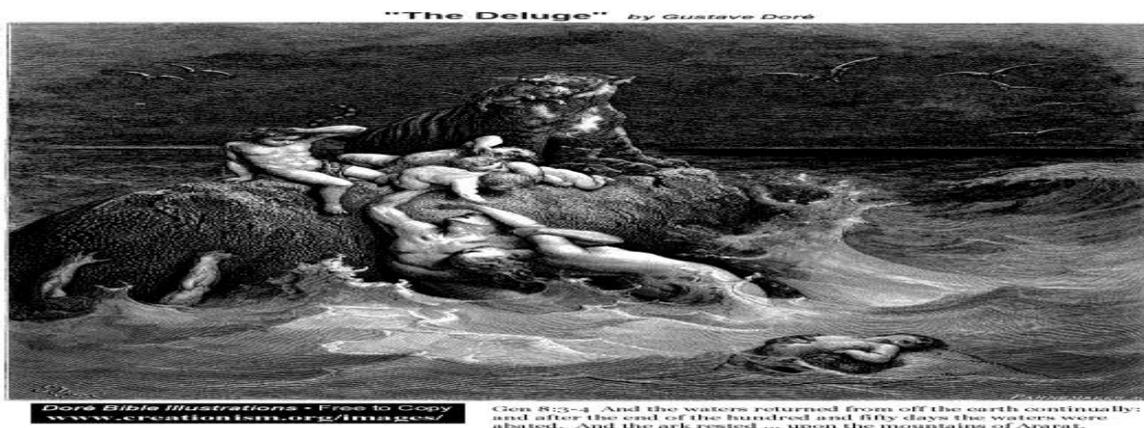

Рисунок Б.5 – Гюстав Доре иллюстрации к произведению Данте «Божественная комедия»

Рисунок Б.6 – Гюстав Доре иллюстрации к Библии

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.7 – Иоанн – Дьяк «Изборник Святослава» 1073 г.

Рисунок Б.8 – Иван Федоров и Петр Мстиславцев «Апостол» 1564 г.

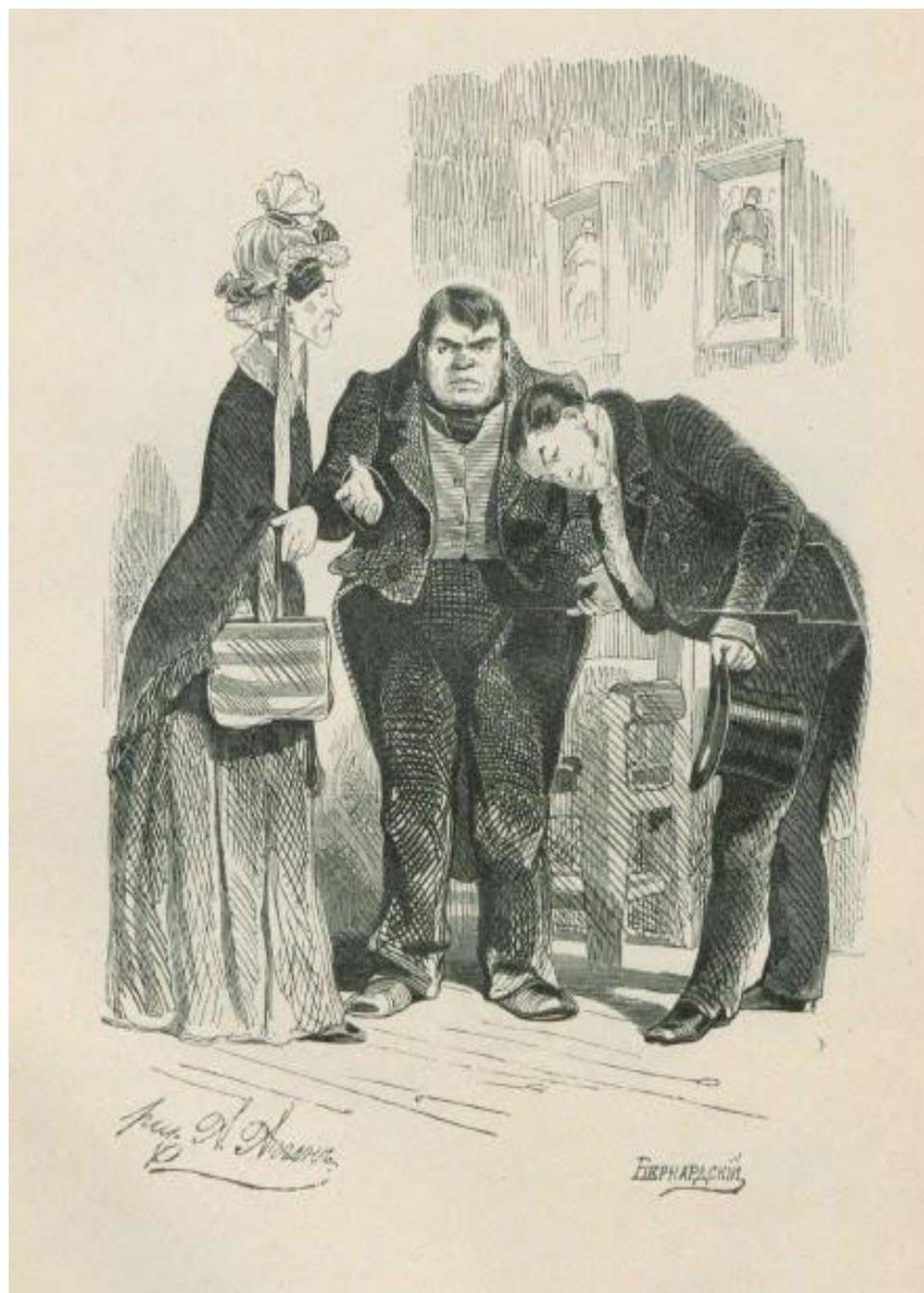
Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.9 – Евстафий Бернадский иллюстрации к поэме Н.В гоголя
«Мертвые души»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.10 – Евстафий Бернадский иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.11 - Б.14 – Иллюстрации Дмитрия Кардовского к произведениям «Русские женщины», «Каштанка», «Горе от ума», «Ревизор».

Рисунок Б.11

Рисунок Б.12

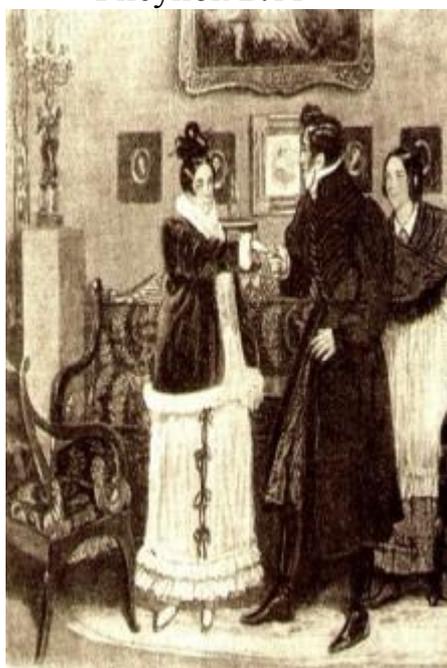

Рисунок Б.13

Рисунок Б.14

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.15 – Леонид Пастернак иллюстрация к произведению Л. Толстого
«Воскресение»

Рисунок Б.16 – Александр Бенуа иллюстрация к произведению А.С. Пушкина
«Медный всадник»

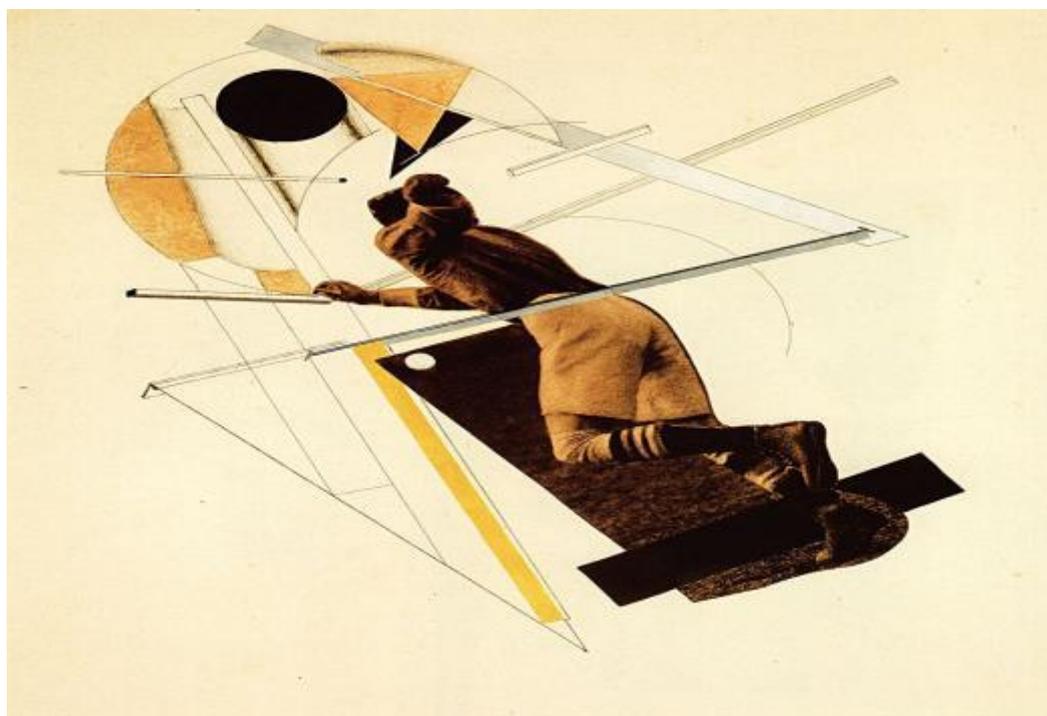

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.17 – Василий Кандинский иллюстрация из IV альбома «Маленькие миры» 1922 г.

Рисунок Б.18 – Эль Лисицкий иллюстрация «Футболист» 1922 г.

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.19-Б.20 – Иллюстрации Ивана Билибина к сказке «Иван – Царевич и Жар-Птица» и «Иван Царевич и Серый волк»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.21-Б.22 – Иллюстрации Васнецова к сказкам «Кошкин дом» и «Волк и козлята»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.23-Б.24 – Иллюстрации Бориса Дехтерева к рассказам: «Золушка»
и «Красная шапочка»

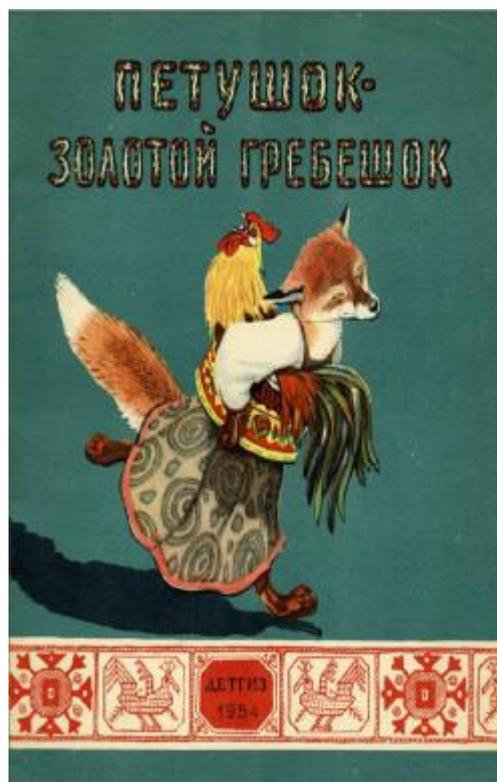
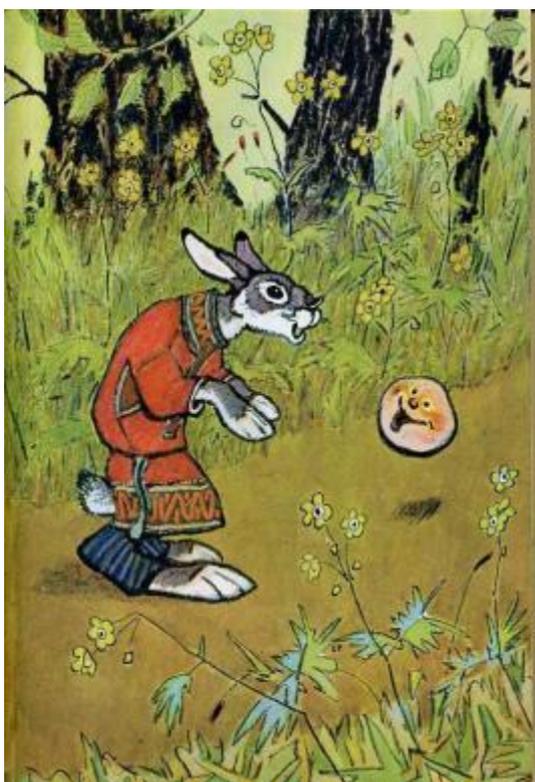
Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.25-Б.26 – Иллюстрации Бориса Дехтерева к рассказам: «Золушка»
и «Красная шапочка»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б. 27-Б.29 – Иллюстрации Евгения Рачева к сказкам: «Теремок, Колобок, Петушок – золотой гребешок»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.30 – Б.33 - Иллюстрации Елены Поленовой к сказкам: «Белая уточка», «Избушка на куриных ножках», «Война грибов», «Зверь»

Рисунок Б.30

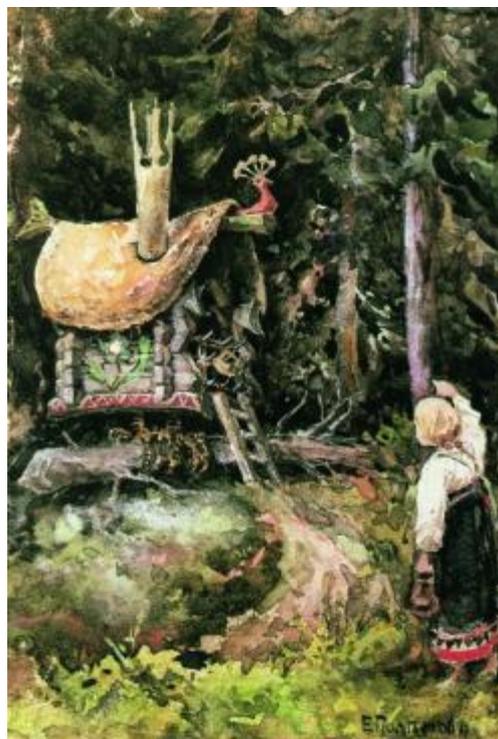

Рисунок Б.31

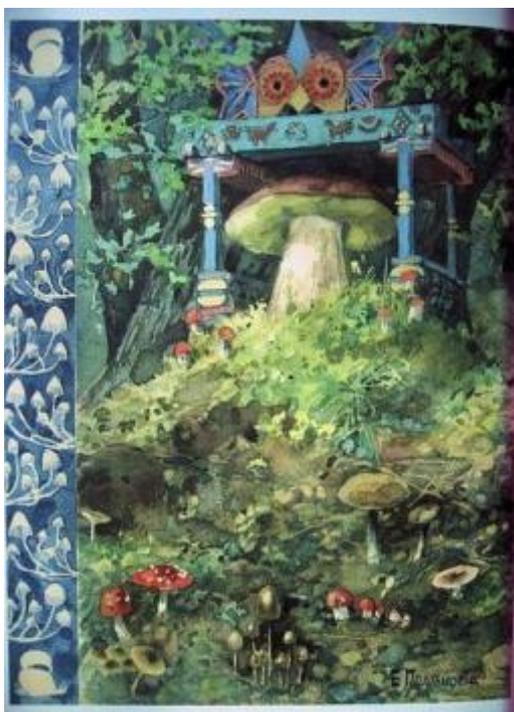

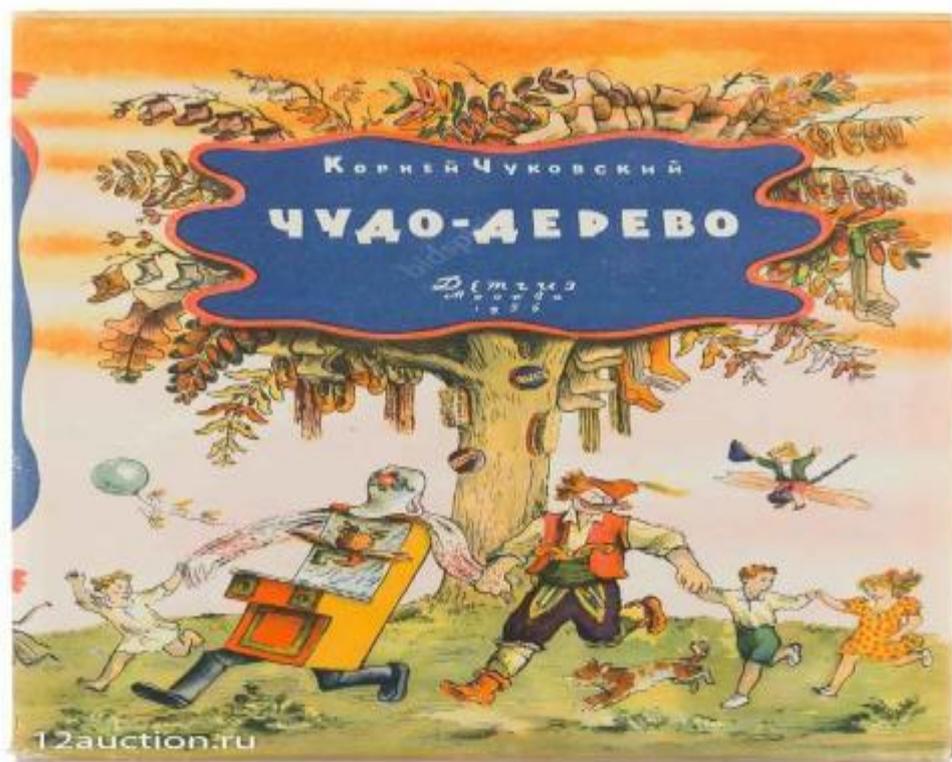
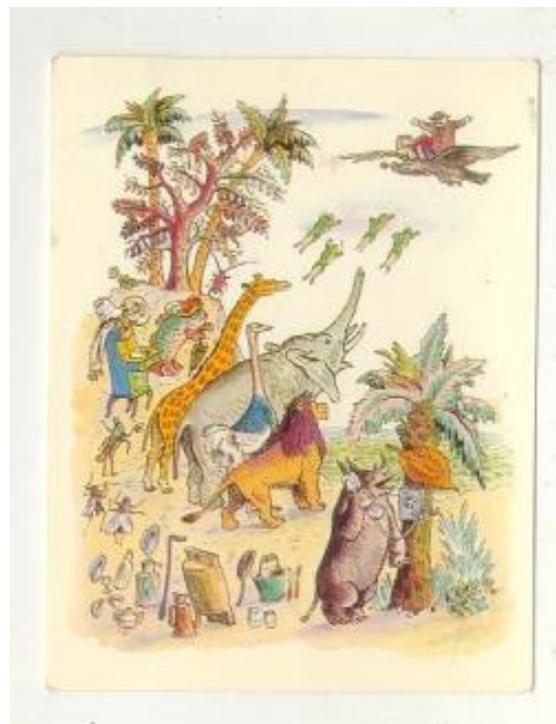
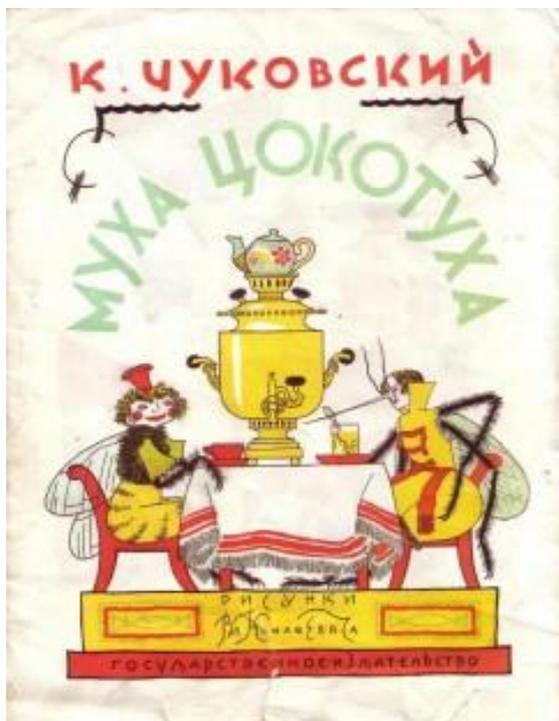
Рисунок Б.32

Рисунок Б.33

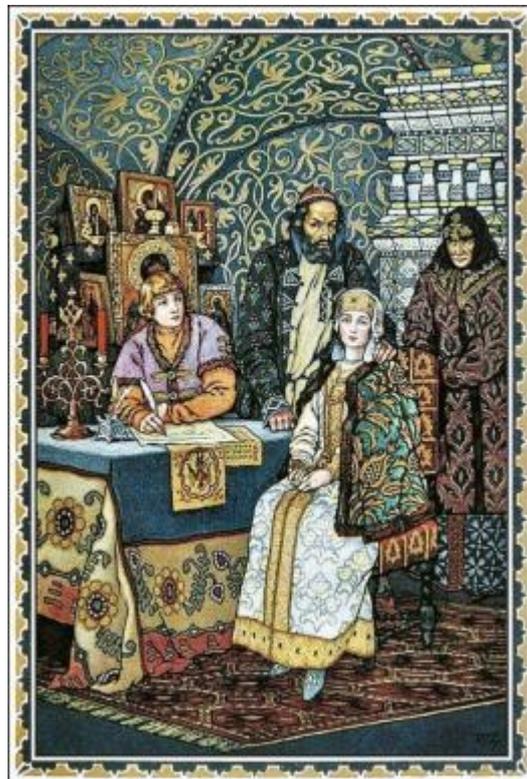
Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.34- Б.36 - Иллюстрации Владимира Конашевича к рассказам: «Муха-цокотуха», «Доктор Айболит», «Чудо-дерево»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.37- Б.39 - Иллюстрации Бориса Зворыкина к произведениям:
«Снегурочка», «Борис Годунов», «Василиса Прекрасная»

Приложение В

Поисковые эскизы к легенде «Жигулиха»

Рисунок В.1 – Эскиз к легенде «Жигулиха»

Рисунок В.2 – Эскиз к легенде «Богатырша Усолка»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.3 – Эскиз к легенде «Богатырша Усолка»

Рисунок В.4 – Эскиз к легенде «Жигулиха»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.5 – Эскиз к легенде «Борислава»

Рисунок В.6 – Эскиз к легенде «Борислава»

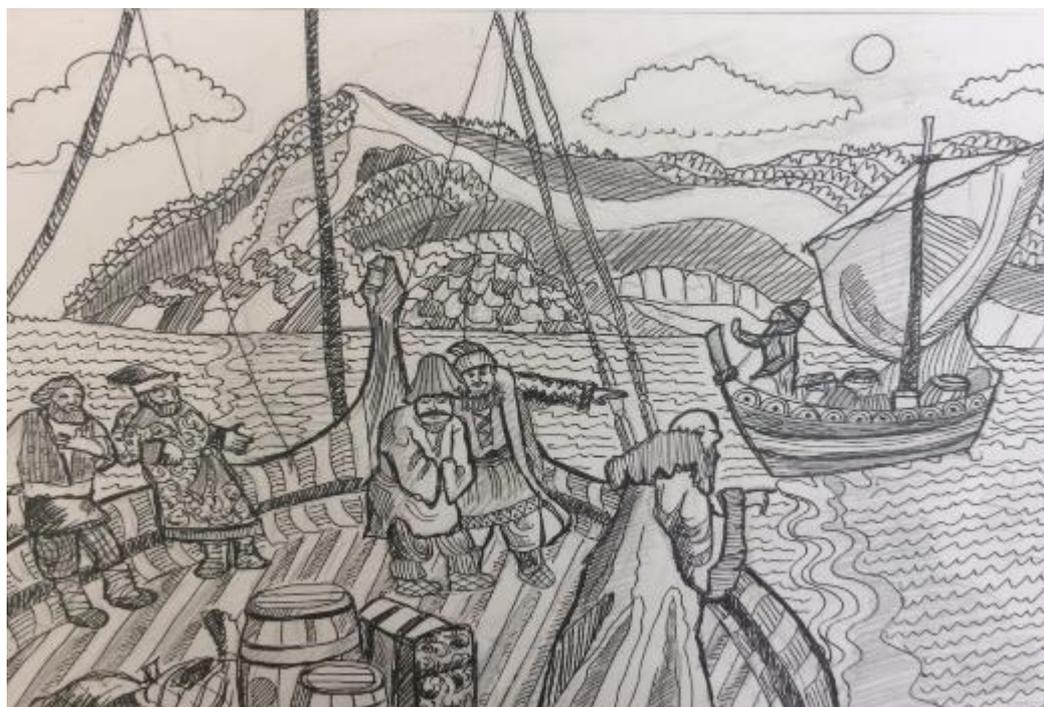

Продолжение Приложение В

Рисунок В.7 – Поисковый эскиз к легенде «Стенька Разин»

Рисунок В.8 – Эскиз к легенде «Стенька Разин»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.9 – Эскиз к легенде «Богатырша - Усолка»

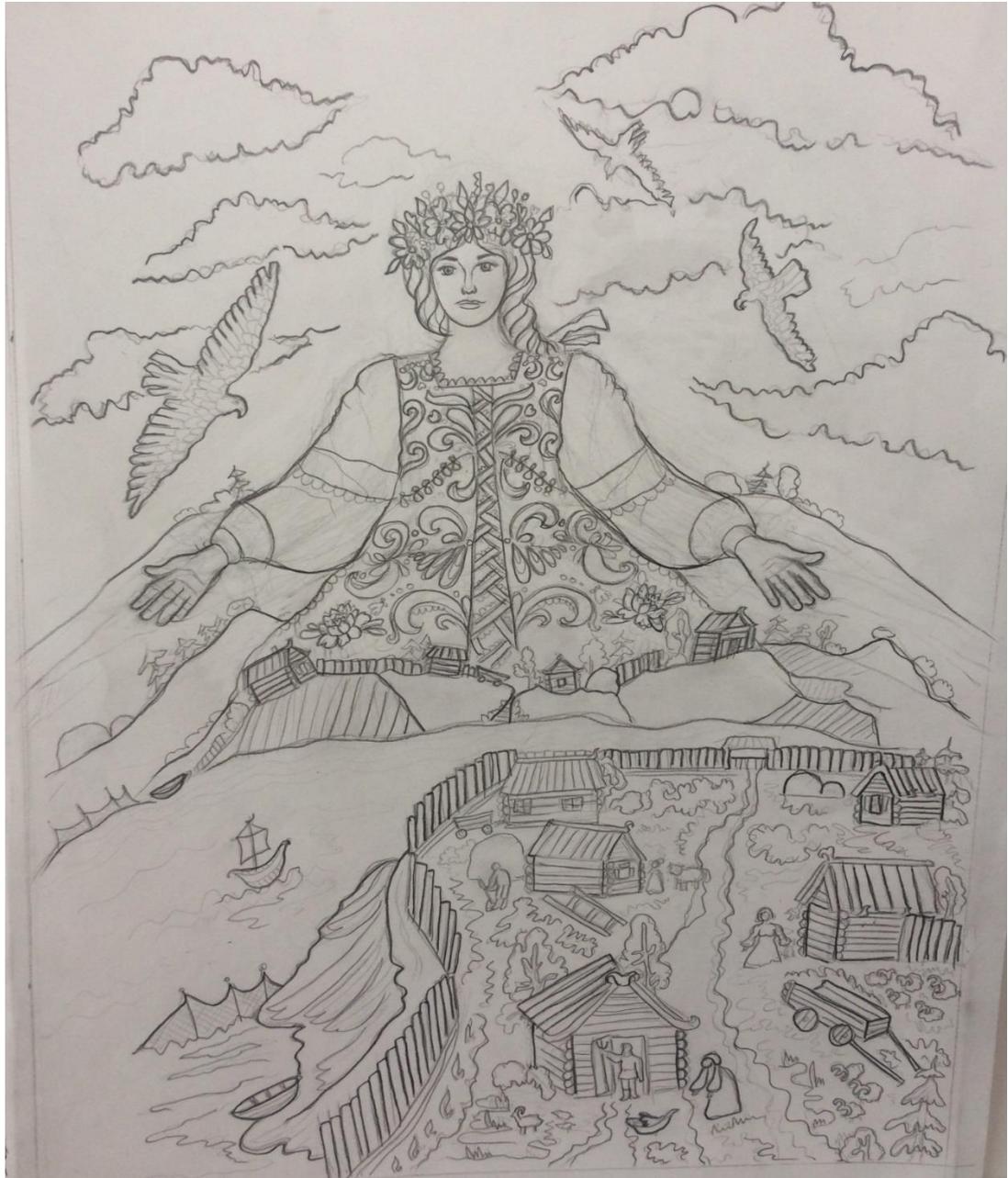
Рисунок В.10 – Эскиз к легенде «Борислава»

Продолжение Приложение В

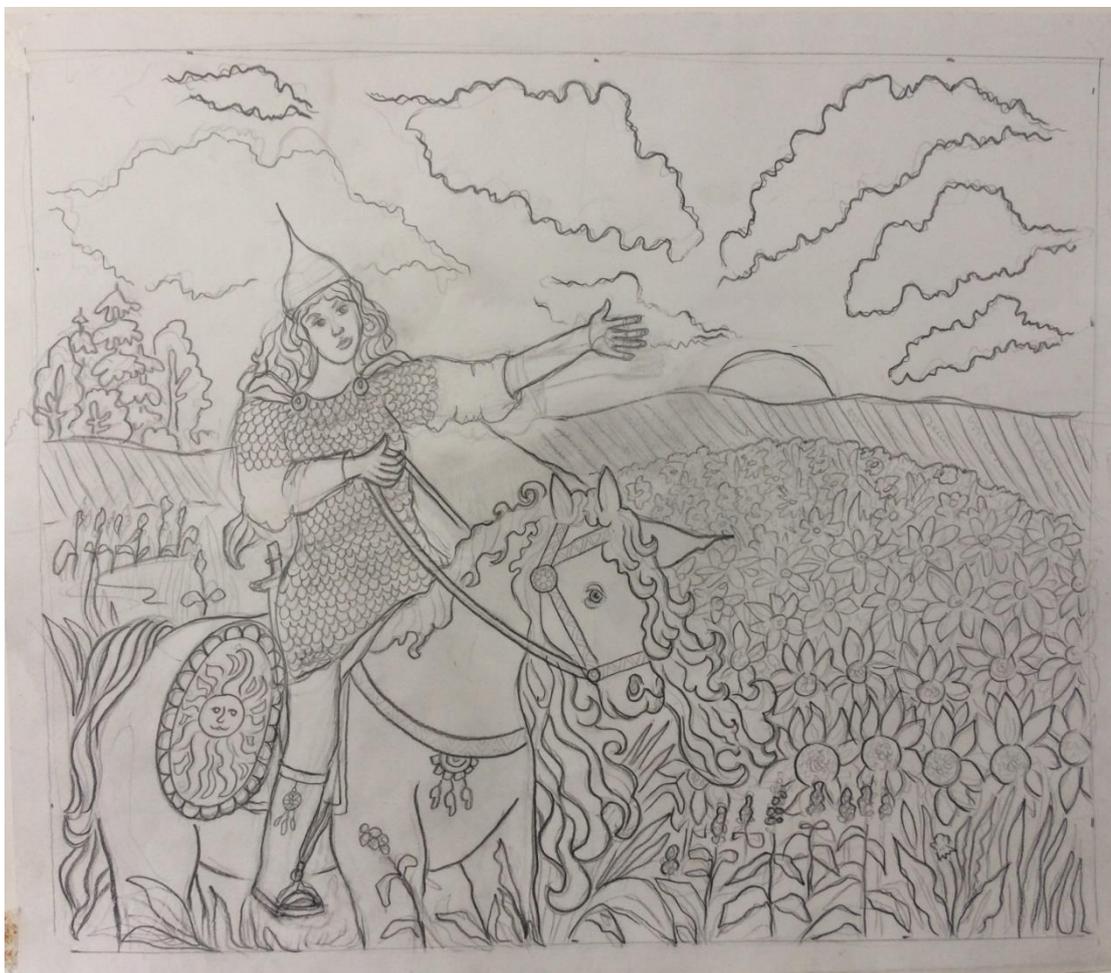
Серия графических работ на тему «Легенды Жигулей»

Рисунок В.11 – Черновой эскиз к легенде «Жигулиха»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.12 – Черновой эскиз к легенде «Богатырша – Усолка»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.13 – Черновой эскиз к легенде «Борислава»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.14 – Готовая иллюстрация к легенде «Жигулиха»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.15 – Готовая иллюстрация к легенде «Богатырша – Усолка»

Продолжение Приложение В

Рисунок В.16 – Готовая иллюстрация к легенде «Борислава»

