

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 «Иллюстрации к сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»»»

Студент

В.С. Фалеева

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

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

Тольятти 2020

Аннотация

Выпускная бакалаврская работа на тему «Иллюстрации к пьесе С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»» содержит в себе введение, три главы, заключение, список использованной литературы, приложения, которые наглядно показывают этапы выполнения творческой части.

Во введении автор дает развернутое понимание темы бакалаврской работы и область применения, определяет границы разрабатываемой темы, цель и задачи, области и проблемы исследования. Основная часть состоит из трех глав. В первой главе излагается состояние исследуемого вопроса на основе собранных данных и обоснование использования выбранных методов решения поставленной цели. В главе описывается история создания иллюстрации ее развитие и становление как художественного жанра. Уделяется внимание видам, современным тенденциям и художественным приемам ее создания. Во второй главе иллюстрация рассматривается как один из главных участников педагогического процесса, способствующий нравственному и эстетическому воспитанию, влияющему на эмоционально развитие детей. Описывается воздействие иллюстрации на формирование художественного вкуса, развитие образного мышления и воспитание общественных идеалов. В третьей главе дается описание этапов проделанной работы, с подробным описанием каждого: обоснование выбора темы и замысла, разработка эскизов, выполнение цветовых и тоновых вариаций, воплощение итоговой творческой работы. В заключении автор формирует итоги проделанной работы, резюмирует выводы и рекомендации по рассматриваемой теме. В приложениях к бакалаврской работе предоставлены материалы обоснования темы: примеры становления иллюстрации от древнего до современного времени, иллюстрации других художников, поисковые эскизы по выбранной теме.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 История становления иллюстрации как жанра изобразительного искусства	7
1.1 История возникновения иллюстрации.....	7
1.2 Виды, художественные приемы и техники создания иллюстрации. Новые тенденции. Особенности детской книжной иллюстрации	16
Глава 2 Методические аспекты нравственно-эстетического воспитания и эмоционального развития детей посредством книжной иллюстрации	36
2.1 Роль иллюстрации в нравственном и эстетическом воспитании, влияние на эмоциональное развитие детей	36
2.2 Методические аспекты нравственно-эстетического воспитания детей средствами книжной иллюстрации	46
2.3 Выбор темы бакалаврской работы и разработка эскизов. Этапы выполнения серии иллюстраций к сказке-пьесе «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака	58
Заключение	68
Список используемой литературы и используемых источников.....	70
Приложение А Примеры иллюстраций различных стран и эпох	73
Приложение Б Примеры книжной иллюстрации	83
Приложение В Поисковые эскизы	88

Введение

«Маршак утверждал, что картинка в детской книжке не должна быть фотографией или просто дублированием авторской мысли в тексте, она должна непременно со своей стороны обогащать книгу, давать ребенку дополнительные переживания»

Ральф Парве

Иллюстрация занимает исключительное место в мировой культуре. Даже люди далекие от других видов искусства (живопись, скульптура), сталкиваются с иллюстрациями, начиная с самого раннего возраста. Чтобы лучше понять книгу и заинтересоваться ей, малышу нужны картинки. Дети могут часами их рассматривать. Ребятам постарше, будет легче и интереснее усваивать материал, разглядывая обучающие иллюстрации. Взрослым иллюстрации необходимы для изучения каких-либо профессиональных навыков или освоения принципов работы приборов и аппаратуры. Иллюстрация в книге носит не только образовательный характер, но и удовлетворяет эстетические потребности людей. Картинки развивают воображение и фантазию, с помощью которых читатель может представить даже то, что сложно описать текстом. Книжная иллюстрация – это то, что мы наблюдаем на протяжении всей жизни, от азбуки до энциклопедий и справочников. Современные 3D технологии, погружающие в себя зрителя, на текущий момент не способны заменить традиционные книжки с иллюстрациями, но оказывают на них большое влияние. Если ранее иллюстрации были ограничены в материалах и техниках, то сейчас есть множество различных вариантов исполнения, что делает процесс создания более творческим. Исключительное впечатление книга производит, когда в гармонии находится общее оформление: обложка, иллюстрации, форзацы, стиль страниц, шрифт и его размер. Данная работа посвящена созданию

иллюстраций к пьесе «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака [12]. Произведение выбрано не случайно так как оно несет в себе нравственную проблему и вместе с этим присутствует сказочный дух. Иллюстрации к данной пьесе дополняют смысл книги, вызывая в детях добрые эмоции и сопереживание героям. Все это влияет на эстетическое воспитание маленького человека, что станет основой культурного развития личности, что делает тему актуальной.

Целью выпускной квалификационной работы является создание иллюстраций к произведению «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака.

Объект исследования – процесс создания иллюстраций к пьесе Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев»

Предмет исследования – поиск средств, технологических и стилистических решений, наиболее полно раскрывающих сюжетную линию и основную тему в серии иллюстраций к произведению С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- изучить сущность и исторические аспекты развития книжной графики;
- изучить художественные приемы, особенности и технологии создания иллюстрации;
- проанализировать роль иллюстрации в нравственно-эстетическом развитии детей;
- разработать методические рекомендации по нравственно-эстетическому воспитанию детей;
- разработать эскизы и выполнить в материале серию работ по теме «Иллюстрации к пьесе С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»».

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

Глава 1 История становления иллюстрации как жанра изобразительного искусства

1.1 История возникновения иллюстрации

В печатных изданиях рядом с текстом мы нередко видим рисунки художников или фотографии – эти изображения носят название иллюстраций (от латинского глагола *illustrate* – пояснять). Это изображения, поясняющие или дополняющие содержание текста. Иллюстрация это не просто картинка, которая нарисована в блокноте, либо альбоме, это нечто большее. Иллюстрацией называется любое изображение, сопровождающее какую-то другую идею – это может быть литературный текст, музыкальное произведение или рекламная компания.

Иллюстрация – это рисунок, гравюра или живопись, которые сопровождают письменный текст. Иллюстрации могут быть использованы для того, визуализировать героев повествования, продемонстрировать описываемый в тексте объект, отобразить пошаговую инструкцию, либо украсить, передавая эмоциональную атмосферу.

Исторически так сложилось, что, художники играли важную роль в создании рукописных книг. Они были создателями и иллюстраций, и украшений книг, и шрифта. Художник-иллюстратор с помощью различных способов изобразительного искусства олицетворяет творческую идею произведения и декоративное представление книги. Выполняя иллюстрации к книге, художник должен видеть, как картинка будет гармонировать с текстом.

При работе над иллюстрацией художник должен проанализировать произведение. Затем проработать целостные образы персонажей, истолковать их действия и взгляды. Нередко художнику нужно проработать эпоху, описываемую в произведении. Чтобы стиль, обстановка, наряды

соответствовали времени. Иллюстратор должен отобразить дух литературного произведения. У различных видов изданий своя философия и эстетика. Энциклопедические справочники, учебники имеют строгое и лаконичное оформление, в то время как художественные произведения более образны и эмоциональны. Важно обратить внимание что для передачи идеи текста, художник не всегда отображает происходящее буквально. Если полет идей художника совпадает и дополняет авторский вымысел, то это только добавляет красок и обогащает произведение.

Иллюстрация не может быть оторвана от контекста. Однако, в современном мире иллюстрация стала настолько модной, что крупные сообщества в социальных сетях публикуют просто картинки, называя их иллюстрациями. Это не то, чтобы совсем неверно, но, когда мы смотрим на иллюстрацию без контекста, бывает сложно понять, о чем она говорит. На самом деле, это один из важных законов построения графики иллюстрации. Зритель, конечно, может рассказать историю своими словами, но всю полноту эмоций зритель должен получить из первоисточника, то есть из книжки, рекламной компании, журнала. Мастерство настоящего иллюстратора заключается в том, чтобы нарисованная им картинка рассказывала максимум без слов.

Сегодня иллюстрация это не только книги, реклама и обложки журналов, она так же появилась и в интернете, тем самым расширяя границы интерпретирования термина. Сегодня иллюстратор может заниматься множеством различных дел: рисовать, делать коллажи, может быть даже делать фотографии, а позже их обрабатывать их. Другими словами, сегодня иллюстратор это не только рисовальщик.

Иллюстратор стал ближе к ремесленнику, поскольку он может не знать ничего и просто со слов, нарисовать готовую картинку. Иллюстрация – это совместная работа с издателем, с писателем, с верстальщиком. Так как иллюстрация должна соответствовать формату издаваемой книги/журналу

или рекламной компании. Если это литературное произведение, то иллюстрация должна понравиться писателю. И так же иллюстрацию необходимо правильно расположить на листе, будь то рекламный буклет, журнал или книга. Практически любая иллюстрация – это коммерческий проект так как когда собираются несколько человек, даже ради издания книги, это коммерция. Можно сказать, что иллюстрация – это всегда немного шаг в сторону от искусства, это ремесло. Иллюстрация сейчас заполняет практически все ниши, очень сложно представить ту область, где она была бы не уместна.

Изначально иллюстрации выполнялись художником от руки. Затем их воспроизводили в различных техниках эстампа: ксилографии, гравюре, офорте, литографии. Основными в тот хронологический период являлись: гравюра, ксилография, офорт, сухая игла и многие другие. Сегодня на смену этим техникам пришла компьютерная графика. Своей популярностью она обязана большому разнообразию графических планшетов и программ, разработанных для художественной деятельности. Но, невзирая на модернизацию и упрощение технологий создания иллюстрации, выполненные от руки изображения все еще интересны потребителю.

В настоящее время создается множество видов литературы и вариаций типов книг, назначение и круг читателей которых определяет тираж, формат и характер оформления. Художественные книги – большое направление в книгоиздательстве, которое вплотную переплетается с изобразительным искусством.

Эволюция иллюстрации уходит далеко вглубь веков. Наиболее она последовательно прослеживается в искусстве графики и тесно связана с историей создания книги.

Истоки той иллюстрации, к которой мы сегодня привыкли, лежат в Древнем Египте. Для культуры Древнего Египта было характерно предавать большое значение заупокойному культу. Практически все дошедшее до нас

наследие посвящено именно ему. При упоминании иллюстраций Египта, мы представляем настенные изображения, но для ранних династий Книга Мертвых была написана именно на папирусе (Рисунок А.1-А.2) – это и есть один из первых примеров иллюстраций. Для данных иллюстраций характерно изображение людей и животных в профиль.

Со временем Книга Мертвых была вытеснена Книгой Ам-Дуат. Это рисунки крито-минойской цивилизации. Иллюстрации книги наносились на папирусы, сопровождавшие умершего при погребении, саркофаги, амулеты и пр. Иллюстрации Книги Ам-Дуат очень похожи на иллюстрации Книги Мертвых, в этом нет ничего удивительного, данная цивилизация поддерживала тесные культурные отношения, и Древний Египет оказал очень большое значение на развитие крито-минойского искусства. В более поздних периодах, добавляется уже разворот в три четверти, но все еще видно влияние Египта. Это становится основой для развития Римского искусства, которое во многом на первых парах, не создавало своих техник, а основывалось на готовых, которые ей оставила Греция.

На основах Римской империи, родилась империя Византийская – государство, сформировавшееся в 395 году вследствие раздела Римской империи на западную и восточную части. На данном этапе можно уже говорить об иллюстрации в нашем привычном понимании. Появляются прообразы книг, в которых иллюстрации выглядят так, как мы привыкли (Рисунок А.3).

С возникновением христианства сюжеты из библии были очень широко использованы в искусстве вперемешку с классическими сюжетами из Гомера, Плутарха и других. Это продолжалось практически до Эпохи Возрождения.

Период средневековья характеризуется упадком изобразительного искусства. В этот период по Европе распространялось христианство и людям было свойственно отрицать материальное и люди склонялись к духовному.

Получилось такое состояние культуры, когда искусство есть, книжки иллюстрируются, но в то же время, они получаются достаточно абстрактными. В данный период иллюстрации имеют большое обилие цветов. Сейчас, современным иллюстраторам очень сложно добиться того, чтобы такое обилие цветов так гармонично и эстетично сочеталось.

Искусство раннего средневековья создается в темные века. Об этом периоде известно достаточно мало. Есть мнение, что данный период назван «Темными веками» из-за того, что сохранилось очень малое количество предметов искусства в отличие от других эпох. Данный период характеризуется эмиграцией варварских народов, которые эмигрировали по окраинам бывшей римской империи. В данную эпоху художники чаще всего иллюстрировали религиозные тексты так как все художники этого периода контролировались церковью. Манускрипты писали вручную по-латински, в монастырских мастерских, а после художники украшали их сценами из библии. Они предназначались для того, чтобы нести Слово Божье. Наиболее известными книгами этого времени были тексты Евангелия, например, Линдисфарнское (Рисунок А.4-А.5), Книга из Келлса (Рисунок А.6), книга Дарроу. Англосаксы и ирландцы в своих иллюстрациях зачастую использовали «Страницы – ковры», когда лист полностью покрывался плетеным кельтским орнаментом, подобно ковру, в котором можно разглядеть диковинных птиц и зверей. На страницах существовало минимум текста и орнаменту уделялось гораздо больше значения.

В Западной Европе в конце VIII – середине IX века можно отследить начало нового этапа в развитии иллюстрации – период культурного и интеллектуального возрождения. Карл I, король франков, питал огромное уважение к наукам и искусствам, хотя сам Карл не знал грамоты. По имени короля Карла династия Пипинидов получила название Каролингов, а эпоха «Каролингским Возрождением». Двигателем «Каролингского Возрождения» стал Карл Великий со своим двором в Ахене. Он приглашал в свою

резиденцию лучших ученых и художников и, прибегая к их советам и содействию, ставил себе цель дать образование духовенству и народу. При его правлении был создан новый рукописный шрифт «каролингский минускул». Карл Великий издал указ на его создание, для того чтобы способствовать распространению знаний среди подданных.

Яркими представителями книжной культуры эпохи Каролингов были «Школа Карла Великого» и «Группа Ады» (сестры императора). Им характерны разные особенности. Первой школе была характерна структуризация, наличие мелких архитектурных деталей, очень красивые виньетки и тексты. Второй придворной школе, которая развивалась под руководством сестры короля, царицы Ады, было характерно более нежное исполнение. Изображалось больше людей и в целом в иллюстрациях было больше динамики.

Очень известная рукопись этого времени – Евангелие Годескалька. Это иллюминированная рукопись, она была заказана Карлом I и его супругой. Отличительной чертой Евангелия становится его помпезность, что было ново для того времени. Данная рукопись содержит шесть полностраничных миниатюр (Рисунок А.7). По пурпурному листу бумаги был выполнен рисунок золотыми и серебряными красками. Парадность присутствовала не только на страницах, но и в окладе, он был изысканно украшен драгоценными камнями и изображениями по золоту.

В конце X века начинается «Оттоновское возрождение» – новый этап подъема в культуре. Такое название данный период получил в честь Саксонской династии германских императоров – Оттонов. Данный период берет свои корни из культуры раннехристианского периода и Византии, и искусства эпохи «Каролингского возрождения». «Оттоновское возрождение» характеризуется подъемом книжного дела и миниатюристики. Рукописи в эту эпоху характеризовались истинно императорской нарядностью и пышностью, но при этом сохранялось изящество линий. Оттоновские

иллюстрации по наследию «Каролингского возрождения» так же имели в себе много пурпура и золота, что являлось символами царственности. На рукописях, заказанных для императорского двора, неотъемлемой частью были миниатюры с изображением императора.

Следующим этапом развития книжного искусства является Романский период, который характеризуется появлением большого количества разных стилей и направлений. Начинают появляться менее пышные экземпляры, рассчитанные на «средние» сословия.

Далее приходит период готики, это XIII-XIV вв. Именно иллюстрация периода готики повлияла на становление иллюстрации в будущем. В Готическом декоре отдавалось предпочтение мелким деталям, в книгах часто можно было встретить зверей, насекомых. Готичная книжная иллюстрация отличается своими цветовыми решениями, сочетания пурпурного, голубого, синего, лазурного и красного (Рисунок А.8). Такие яркие цветовые решения смотрятся гармонично и встречаются только в период готики, в более поздних периодах все гораздо скромнее и приглушенно по тонам. Это связано с упадком религиозного искусства и всплеском светской жизни, рождением куртуазного романа. В эпоху готики вдохновляющим источником наряду с религиозными и светскими текстами, но и наука. Своеобразной чертой науки средневековья являлась некоторая фантастичность. К примеру, иллюстрации Бестиариев, что означает «Слово о животных» (Рисунок А.9). В бестиариях могли упоминаться как реальные животные, так и вымышленные. Некоторых из таких животных иллюстраторы никогда не видели.

Инкунабула – это книга, которая произведена либо ксилографическим, либо типографическим методом от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года.

В середине XV века происходит изобретение печатного станка Иоганом Гутенбергом, это породило новую ступень в развитии иллюстрации. Гутенберг взялся за огромный труд – Библия на латыни (Рисунок А.10). Для

этого потребовалось около двух лет, было отлито более ста тысяч литер для первого тиража в сто тысяч экземпляров. Тираж был быстро распродан. Это первый в истории случай, когда в продаже было столько полностью идентичных экземпляров книги, по красоте, не уступающей рукописной. Это была революционная технология, которая в скором времени прочно укоренилась. Книги стали доступны простым людям, появились одностраничные листовки и газеты.

Благодаря изобретению печатного станка нам известен Альбрехт Дюрер, который поднял книжную иллюстрацию на уровень настоящего искусства. Его по праву можно назвать первым иллюстратором в том смысле, в котором мы сегодня это понимаем, когда художник рисует иллюстрации непосредственно к тексту. Самой ныне известной его работой стала серия иллюстраций Апокалипсиса (Рисунок А.11).

В XVIII веке иллюстраторы – это известные художники, а не как раньше, никому не известные монахи. До конца XIII века книгопечатание не подвергалось существенным изменениям. Изменения касались лишь иллюстраций, так как были изобретены такие техники как гравюра и позволили поставить ее на поток. В 1780 г. Томас Бьюик художник-гравёр из Англии изобрел способ гравюры на поперечном срезе ствола дерева. Её так же называют «тоновой» так как стало возможным передать переходы тона.

Иллюстрация XVIII века приняла несколько другие формы, она стала похожа на пейзаж или картину. Страницы газет очень хорошо подходили для гравюры на дереве, в связи с этим значительно увеличилось количество газет. Что способствовало появлению журналов различной направленности. В конце XVIII века появился цвет благодаря публикации труда о применении литографии.

XIX век стал золотым веком иллюстрации. Именно тогда она получила самое больше распространение. При выполнении иллюстраций все чаще стали использовать древесину твердых пород вместо стали. Иллюстрации

английского художника Джона Тенниела к сказке «Приключения Алисы в Стране чудес» (Рисунок А.12-А.13) становятся ярчайшим примером иллюстрации этого времени.

Букварь Кариона Истомина стал первой иллюстрированной книгой в России (Рисунок А.14). Иллюстрации к букварю выполнял Леонтий Бунин методом гравированием по меди.

В XVIII веке иллюстрация в России приобрела облик, который как никогда стал близок к современному. Популярным стало выпускать иллюстрации к произведениям отдельными альбомами.

В XIX веке был изобретен фотомеханический способ печати, что привело к новым возможностям. Этим способом можно передать в иллюстрации практически любую технику, будь она живописная либо графическая. Известна серия рисунков к драме А.С. Пушкина «Борис Годунов», выполненная Е.А. Кибриком чернилами для авторучки (Рисунок А.15).

В это время пробовали себя в иллюстрации даже великие живописцы, такие как В.И. Суриков, А.М. Васнецов, В.С. Васнецов, М.В. Нестеров и другие. Известными профессионалами советской иллюстрации были Е. Кибрик, В. Замирайло и другие.

Дальнейший период развития иллюстрации берет начало в XX столетии. Он привносит в себя все самые лучшие изобразительные элементы и приемы всех уже существующих видов книжной графики. Компьютерная графика от своего появления и до нашего времени прошла путь от простейших экспериментов, до одного из главенствующих инструментов создания иллюстрации.

Десмонд Пол Генри, лектор философии Манчестерского университета, был одним из первых британских художников, экспериментировавших с визуальными эффектами, создаваемыми компьютером. Генри создал программу, с помощью которой генерируются сложные версии абстрактной

криволинейной графики, которые и по наше время сопровождают медиапроигрыватель Windows Media Player. В этот период цифрового искусства им занимались по большей части ученые, инженеры и программисты. С развитием технологий это кардинально изменилось.

Повсеместная доступность компьютеров, большое количество разработанных для художников программ и устройств ввода (планшеты, стилусы) предвещали становление нового вида художественного искусства – компьютерного.

Историю иллюстрирования нельзя рассматривать как прямой и планомерный путь. На этом пути были мировые шедевры, были периоды упадка, убыли мастерства художников. Несмотря на взлеты и падения в становлении иллюстрации, ее развитие прошло немалый путь. Благодаря чему она стала такой, какой мы видим ее сейчас. Современная иллюстрация может позволить себе очень причудливые формы, в которых может выразить всю эмоциональность текста.

1.2 Виды, художественные приемы и техники создания иллюстрации. Новые тенденции. Особенности детской книжной иллюстрации

В последнее время тема иллюстраций и иллюстрирования становится всё более актуальной. Это закономерно, потому что иллюстрация теперь применима в самых разных областях. Как и в любом деле, при создании иллюстрации нужны базовые знания и умения, фундамент, на котором основывается иллюстрирование. И здесь, знание глобальных тенденции в области книжной графики с огромным диапазоном подходов и разнообразными методами иллюстрации, а также способами их сочетания с новейшими технологиями является незаменимым.

Иллюстрированная книга складывается из большого количества

элементов, которые оказывают друг на друга взаимное влияние, создавая тем самым особое искусство иллюстрации. Количество составляющих может меняться и варьироваться в зависимости от сложности структуры книги. Ознакомимся с теми, которым отведена ведущая роль.

Обложка, являющаяся основным компонентом переплета – это покрытие книги, в которое помещен блок книжных листов (Рисунок А.16). Большое значение имеет первое впечатление от книги. Разные издания могут по-разному исполнять, так называемый «вход» в книгу, но иллюстрации, находящиеся на обложке, можно назвать самыми главными. Обычно они наиболее нарядны и значимы так как они – «лицо» книги. Обложка отражает самое главное и существенное в литературном произведении. В дополнение к обычной обложке, некоторые издания могут похвастаться суперобложкой – это съемная обложка, которая может отделяться от основной. Она может нести роль дополнительного украшения, рекламировать что-либо или предохранять от загрязнений книжный переплёт.

Большое значение несет в себе фронтиспис, который помещается слева от титульного листа (Рисунок А.17). В нем отражено содержание и основная идея произведения, главные персонажи или может использоваться портрет автора.

Иллюстрация-заставка – это своеобразный вход не только в начало книги, но и в главу или часть (Рисунок А.18). Такая иллюстрация привлекает внимание читателя к новой части и перестраивает на новый сюжет. Считается, что заставка исполняет роль увертюры, являясь вступлением в новую главу или произведение книги. Заставка располагается в верхней части страницы.

В тех случаях, когда книга состоит из нескольких разделов, то каждая часть начинается со шмуцтитула. Это отдельный лист, на котором располагается заголовок и не сильно сложная иллюстрация к книге, в некоторых случаях могут поместить концептуальную цитату.

Полосная иллюстрация – это рисунок, который помещается на всю страницу (Рисунок А.19), а иногда и на весь разворот. Эта иллюстрация несет цель рассказать нам о предыдущей либо последующей сюжетной линии. Выбор формата напрямую зависит от важности изображаемого на нем события. Так же полосные иллюстрации могут знакомить нас с персонажами книги.

Так же очень часто в книги мы можем видеть оборонную иллюстрацию. Ее можно назвать рисунком на полях. Обычно это небольшой рисунок, который окружен текстом. В отличие от полосной иллюстрации на оборонной обычно изображают менее существенные эпизоды.

Как водится, иллюстрация-концовка завершает книгу, главу или часть (Рисунок А.20). Часто они отображают сюжет и тематику книги.

Художник не может просто взять и нарисовать иллюстрации к каждому виду, он должен учесть множество факторов, которые так же являются элементами оформления книги. У каждого издательства свои стандартные форматы, размеры и пропорции страниц, оформление шрифта. Иллюстратор должен основываясь на требованиях издательства, а также исходя из объемов текста определить количество и вид иллюстрированных элементов и распределить их по всей книге. Поэтому важно на стадиях эскиза работать в плотном взаимодействии с макетом. Иллюстрация должна находиться в гармонии с полосой набора, какими-то ни было выделениями в тексте и шрифтом. Взаимодействия всех книжных элементов имеют большое множество вариантов, концептов и техник исполнения. Все это является составляющими оформления книжного издания и создают единое целое.

По мимо этого нужно уловить дух литературного произведения и отразить его в своих изобразительных элементах. Это означает что иллюстрации не должны слепо отображать происходящее, а дать более глубокое пояснение книге и ее смыслу. Художник может использовать различные приемы для передачи и усиления образов книги: иносказание,

аллегория, олицетворение и метафора. В своих изображениях иллюстратор преподносит свое понимание смысла текста и свое видение. Но во всем конечно же нужно придерживаться границ, так как концепция художника не должна противоречить замыслу автора и тексту, а лишь тактично дополнять и не перебивать. Самое органичное оформление то, которое неделимо сливается с книгой, а не гремит о себе.

Изображения, которые могут нести совершенно разный смысл и очень отличаться по облику называют, одним и тем же словом, «иллюстрация». Пожалуй, самое заметное отличие иллюстраций для читателя – это техника исполнения. Сегодня художник может использовать большое количество техник, как по-отдельности, так и варьировать их между собой. Ниже разберем самые известные техники.

Живописная техника иллюстрирования является одной из классических техник. Она может быть выполнена в следующих материалах: акварель, акрил, гуашь, темпера. При выполнении работы в данной технике иллюстратор обязательно прибегает к помощи кистей. На сегодняшний день есть большое количество различных видов кистей, но все они делятся на синтетические и натуральные. В последние годы наиболее популярны в использовании синтетические. У них есть большое количество плюсов: долговечность, хорошо держат первоначальный облик. Довольно часто иллюстраторы используют японские кисти для каллиграфии так как они дают очень живую линию. Из минусов к японским кистям сложно будет приноровиться новичку, и они не слишком долговечны.

Также в рядах инструментов, применяемых в иллюстрировании в живописной технике, в последние годы появилось новшество – фломастеры-кисточки. Их наконечник полностью идентичен обыкновенным кисточкам. Основным отличием является то, что не нужно макать кисть в краску, она либо заправляется в специальную колбу, либо уже наполнена производителем, как у фломастера.

В графических техниках так же присутствует большое разнообразие материалов и инструментов. К самым популярным материалам относятся карандаш, уголь, тушь, фломастеры или маркеры.

Карандаши бывают различных вариантов. По обыкновению карандаши принято различать на простые и цветные. Простые карандаши имеют графитовый стержень и их цвет в зависимости от жесткости может варьироваться от практически черного, до серого. Карандаши от 6Н до 8Н обычно используются при черчении, они слишком твердые и для рисования не удобны. Самая универсальная твердость для выполнения и черновых, и чистовых рисунков – твердость от 5Н до F, она дает интенсивную серую линию. Твердые карандаши дольше остаются острыми, способными нарисовать тончайшую линию, однако цветовой тон набрать им не под силу. Мягкие карандаши с названием В имеют гораздо более черный грифель, рисует более жирные линии и имеют рыхлую текстуру. Мягкие карандаши используются для набирания тона, выполнения поисковых набросков и эскизов.

Другой тип – цветные карандаши. Техника рисования цветными карандашами сильно отличается от красок. Для того чтобы сделать цвет более ярким и насыщенным цветными карандашами, нужно регулировать нажатие карандаша. От того как вы нажимаете карандаш и под каким наклоном держите зависит результат вашего рисования.

Еще один материал, который можно отнести к карандашам – восковые карандаши. В отличие от масляной пастели их текстура более твердая и жесткая, что позволяет выводить ими тонкую линию.

Так же к графическим техникам можно отнести иллюстрирование фломастерами или специальными маркерами. Маркеры бывают перманентными или водорастворимыми. Водостойкий вид маркером является наиболее популярным так как после использования этого маркера, поверх можно применить материалы живописных техник и маркер не

растечется. На сегодняшний день существует огромный ассортимент подобных маркеров, совершенно на любой карман и любых оттенков.

Одним из самых распространенных комбинированных видов комбинированных техник является использование акварели, поверх которой выполняется обводка пером. Они могут быть для каллиграфии, писчие, художественные, плакатные, различаться по материалу, ширине линий и форме. Для рисования пером нужно научиться некоторым навыкам, но если их освоить, то линии будут изящными и красивыми. С помощью пера можно выполнять разнообразные красивые надписи, делать четкий контур или создавать своеобразные кляксы.

Объединяет и живописную, и графическую иллюстрацию, помимо большого количества комбинированных техник то, что для рисования рукотворных иллюстраций необходима хорошая бумага. На сегодняшний день существует большое количество сортов бумаги с еще большим количеством подвидов. Цена может варьироваться от очень низкой, до той, которую смогут позволить себе не все. Папку бумаги для набросков можно купить за сотню рублей, в то время как за некоторые сорта за лист придется отдать десяток сотен рублей. Хотя большинство эскизов можно сделать на принтерной бумаге, ничто не заменит хорошей и качественной бумаги. Хорошая бумага не будет просвечивать, и через нее не пробиваются даже самые темные и жидкие материалы. Краска впитается быстро и не нужно будет опасаться, чтобы не размазать готовый рисунок.

Еще один вид бумаги, который применяется в иллюстрировании при рисовании чистовых эскизов – калька. Ее удобство заключается в том, что можно положить ее на черновую работу и ее будет видно так как она довольно прозрачная. Из минусов – на кальке долго высыхают краски и маркеры и сделав несколько штрихов нужно будет следить чтобы не размазать краску. Зато тушь впитывается практически моментально и уже через несколько секунд не будет отпечатываться.

Для рисования в живописных и графических техниках эскизы часто выполняют с помощью копировального стекла. Данный инструмент содержится из рамки со стеклом, под которым находится источник света. В детстве дети часто переводят рисунки с одного листа на другой, просто приложив бумагу к окну. В отличие от окна, при рисовании на копировальном столе руки не устанут через несколько минут и так же использовать можно и в темное время года.

Следующие, довольно популярные сейчас техника – аппликация и коллаж. И хотя многие часто не видят отличий между этими техниками, они все же есть. При создании работы в технике аппликации из материала вырезаются, а затем приклеиваются разнообразные фигуры и составляются в узор или более сложных изображений на подложке. Что касается коллажа, то ранних этапах его развития, его часто приравнивали к аппликации, но в процессе развития он обособился. Сейчас коллажем называют только те работы, в которых из бесформенных кусочков различных материалов (фрагменты отделочных материалов, обоев, газет, цветной бумаги, ткани и многого другого) крепятся на основу составляя при этом единое изображение, где каждый кусочек становится каким-то фрагментом в картине.

Довольно близка к техникам аппликации и коллажа – техника фотомонтажа. Фотомонтаж представляет собой симбиоз фотографии или их фрагментов, дополненный графическими составляющими. Исторически фотомонтаж в иллюстрации применяются в большей мере в периодических изданиях и плакатах. Подменяя иллюстрированную картинку фотографией, художник более искренне, актуальнее и понятнее воспроизводит тот или иной момент. Ценность подобного замещения в том, что фотография – это не зарисовка происходящего, а достоверное фиксирование. Эта подлинность дает большую силу влияния на читателя, чем графическая иллюстрация. И если фотография запоминает статичное мгновение, то фотомонтаж добавляет

туда жизненность, добавляя в происходящий сюжет динамику и развивая его. Фотомонтаж помогает фотографии стать иллюстрацией и добиться наивысшей выразительности.

Техника, о которой пойдет речь дальше, хоть и является одной из новейших, но сейчас уже по праву может считаться классической. Рост компьютерных технологий дал большой старт для развития новшеств во всех сферах нашей жизни и конечно же не обошел книжную иллюстрацию. Компьютеры не были доступны обычному человеку вплоть до 1976 года. Собственно, тогда был произведен первый персональный компьютер Apple с цветным дисплеем, который стал доступен для широкого круга пользователей. Первые компьютерные программы значительно отличались от тех к которым мы привыкли сегодня, в них было не так много функций, да и в целом они были гораздо примитивней. Изначальные попытки работы с новой техникой создания иллюстрации, привели к большому количеству иллюстраций, с огромным количеством графических эффектов. По прошествии времени иллюстраторы свыклись и освоили новую технологию рисования. Не последнюю роль сыграло развитие графических планшетов и программ, связанных с созданием и редактурой изображений. Компьютерная графика предоставляет ресурсы для реализации таких фантазий, которые в других техниках очень сложно выполнить. Понятие компьютерной графики объединяет разные виды графических элементов, которые были либо созданы, либо отредактированы на компьютере, а также отрасль деятельности, в которой компьютеры являются инструментом для создания и обработки графических элементов. Компьютерная графика традиционно разделяется на двумерную и трехмерную.

Двумерные изображения бывают векторные и растровые. Изображение в векторе выглядит простым и не слишком натуральным, больше похожим на аппликацию или «анимационные» иллюстрации. Она представляет из себя набор геометрических объектов – примитивов. Векторное изображение

можно разьединить на составляющие: свободная форма – сплайн и примитивы: прямоугольники, окружности, линии и точки. Самые частые и простые способы использования векторной иллюстрации – это шрифты и логотипы. В иллюстрации вектор можно часто наблюдать в качестве шрифтов и логотипов. Векторная графика может подвергаться любым изменениям, от многократного увеличения, до растягивания и выворачивания, практически не теряя при этом качество. Векторная графика создается с помощью таких редакторов как Corel DRAW, Adobe Illustrator. Этот тип графики можно сравнить с математическим уравнением, так как изображение хранится в виде определенных данных – формул, на которых строится изображение.

Растровая графика позволяет создавать плавные переходы. Иллюстрации в ней более приближены к реалистичности. Растровые изображения получают путем фотографирования, сканирования или могут быть нарисованы в растровых редакторах, например Adobe Photoshop. Растровая графика представлена в виде графической матрицы – сетка пикселей, цветовых точек фиксированного размера, обычно прямоугольной формы. Чем больше точек на единицу измерения в растровой картинке, тем более качественно и детально она выглядит. Но вместе с этим увеличивается и вес файла. Если готовое изображение увеличить, то качество заметно ухудшается. Это связано с тем, что размер холста становится больше, а количество точек остается неизменным.

Трехмерная графика предназначена для воспроизведения объемных объектов. В сравнении с другими областями, где можно применить трехмерную графику: компьютерные игры, реклама, кинематограф, трехмерное иллюстрирование в печатной продукции практически не развито и очень уступает двумерной графике.

На настоящий момент для создания компьютерной иллюстрации существует множество инструментов и программ, и не ограничивается одним

лишь компьютером. Большого прогресса в компьютерной графике получилось достигнуть после появления графических планшетов. Планшет является хорошим инструментом для рисования в графических программах. В отличие от компьютера он мобильный и его можно взять с собой. Планшет может быть чувствителен к нажатию стилуса на его поверхность и наклону пера.

Несомненным плюсом компьютерной графики является простота управления изображением. Графические редакторы на сегодняшний день могут гораздо больше, чем поменять цветовую палитру или отредактировать размер иллюстрации.

Еще некоторое время назад иллюстрации полностью создавались вручную, сейчас на компьютере можно сделать как всю работу, так и некоторые части. При ручном иллюстрировании, малейшая погрешность может заставить переделывать художника длительную работу. При случайной капле краски, упавшей на завершенное изображение, или неудачной линии, в ручной графике не всегда можно что-то исправить. Восприимчивая камера во время переноса изображения в печать может заметить любую неровность, которая возникает при попытке закрасить или стереть неудавшийся момент. Тень может оставить даже излишне густой мазок краски, тем самым на создав пятно на печати. В связи с вышеназванными причинами, в большинстве рукотворных техник, проще начать выполнять работу заново, чем исправить ошибку.

При использовании цифровой графики любые правки и исправления занимают минимальное количество времени и усилий. Эскизы и чистовые иллюстрации выполняются на разных слоях изображения. После каждого этапа изображения есть возможность сохранить копию и при малейшей ошибке вернуться назад, пока иллюстрация не будет утверждена окончательно.

Стивен Хеллер в своей книге «Образование иллюстратора» проводит

анализ нынешних периодов развития графической иллюстрации, приводя суждения разных художников-иллюстраторов о значимости компьютерной графики в развитии иллюстрации, а также о том, что ждет в будущем рисунок, сделанный своими руками.

«Я полагаю, что актуальность иллюстрации как жанра зависит от способности улавливать и использовать изменения. Со временем цифровые технологии должны стать такими же привычными, как телефон. А пока это, конечно, барьер и разные художники преодолевают его по-разному. При этом самое страшное, что может случиться с иллюстратором, так это продолжать мыслить традиционно в мире, который постоянно меняется» [31]. Первая публикация книги «Образование иллюстратора» состоялась в 2000 году и сейчас, по прошествии 20 лет можно сделать вывод, что слова Стивена Хеллера оказались, в итоге, правдивы. В своей книге он также описывает принцип цикличности, согласно которому происходило становление изобразительного искусства раньше, и согласно которому оно развивается в нынешнее время. С развитием уровня компьютерных программ для рисования, появлением различных гаджетов и прогрессированием компьютерной техники, улучшается качество компьютерной графики. Появляется возможность создавать иллюстрации, которые будут полностью имитировать по внешним признакам традиционные инструменты, применяемые при рисовании вручную.

Каждый инструмент иллюстрирования при рисовании ощущается по-разному. Во многом на характер изображения влияет выбор инструмента для рисования. Так же сама тематика иллюстрации может диктовать условия выбора техники и стиля изображения.

Для выполнения иллюстрации доступны абсолютно все техники изобразительного искусства. Ни один из художников, с которым я общалась, не выделял какую-то технику явно. И хотя все художники уникальны и их иллюстрации имеют очень много различий, все они сходятся в одном, идея и

концепция имеет большее значение, чем способы их выполнения.

В такой всесторонней сфере как иллюстрация очень трудно выделить точные тенденции. Искусство тянется через этнические границы и изменяется для разных потребителей и носителей (от иллюстрации на фантике до книжного издания). В современной иллюстрации непрерывно меняются тренды и появляются новые стили и техники. В последнее время являются актуальными яркие цвета и чистые формы. Иллюстраторы убирают все лишнее, чтобы ясно и прозрачно донести свою концепцию.

Возвращаясь к теме цикличности, можно отметить спрос на традиционную рукотворную иллюстрацию, которую можно выполнить не привычными материалами, а с помощью компьютерных технологий. Такая иллюстрация передает дух ручной работы, даже не являясь таковой.

Еще одна тенденция иллюстрирования последних лет уход от реализма – причудливость и абстрактность. Художник объединяет в абстрактные формы различные фигуры, текстуры, цветовые пятна и линии.

Анализируя художественные приемы техники и тенденции иллюстрирования, нельзя не отметить, что они имеют множество вариаций, в зависимости от возраста потребителя. Рассмотрим особенности создания книжной иллюстрации для детей.

Детская книжная иллюстрация – одна из фундаментальных основ воспитательного процесса. Разглядывая картинки, ребенок начинает понимать, как устроен окружающий мир, узнает животных, растения и людей. Так же книжная иллюстрация является первым шагом ребенка к знакомству с изобразительным искусством. Поэтому к оформлению детской книги нужно подойти более ответственно и искренне. Американский иллюстратор детской книги Сьюс на данную тему сказал, что хотел бы даровать детям «мечты, смех, любовь и способность к сопереживанию» [8].

Познавательность – вот основополагающий принцип детской иллюстрации. Изображение в детской книге должно не только ссылаться на

текст книги, но и быть выразительной, увлекательной. В такой картинке могут присутствовать «сказочность», фантазия и воображение, чтобы ребенок хотел открыть книгу еще и еще.

В отличие от взрослого, ребенок при чтении рассматривает иллюстрации, погружается в них и становится соавтором художника. Дети видят не просто готовую картинку, но и дорисовывают ее у себя в голове. Здесь уместно будет привести в пример высказывание В.А. Фаворского о детских игрушках, которое можно отнести и к иллюстрациям: «Что надо этим вещам, чтобы ожить? По-видимому, быть с ребенком в одном пространстве, участвовать с ним в игре; и, может быть, именно неподвижность этих вещей делает их в воображении особенно подвижными» [29]. Читая книгу, дети ставят себя на место главных героев. К иллюстрации у детей маленького возраста больше игровое отношение. Что приводит к возможности изображать предметы и животных в детских книжках одушевленными и очеловеченными, имеющими душу и свой характер. В книгах, предназначенных для детей, неуместно выражать предметы реальными, как они выглядят в жизни. Это отнимает сказочность у изображения, которую он пока не готов покидать, и делает скучной для ребенка.

Хоть читателей книг и можно разделить на взрослых и детей, но это скорее формальность, так как среди детей также можно выделить несколько категорий: дошкольники, младшие школьники и подростки. Ребята дошкольного возраста, читая книги, только открывают для себя мир, когда как подростки уже имеют некий жизненный опыт и навыки. При выполнении картинок, для малышей, у художника должен быть совершенно другой подход, нежели для взрослой. Рассмотрим более подробно.

Ребята младшего возраста в больше относятся к книге как к увлекательной игрушке, они рассматривают ее фантазируют, нежели читают. При этом каждая иллюстрация воспринимается ими как нечто отдельное,

самостоятельное. В связи с этим в детских книгах целесообразно использовать узорчатые рамки, а иллюстрации располагать на каждом развороте. По правдивому суждению, В.А. Фаворского, в оформлении книги орнамент способен заменить пейзаж. Малыши с восхищением исследуют роскошно украшенные буквицы и пестрые заглавия. Для ребят такого возраста придуманы особые книги – «книжки-картинки». В них количество текста минимально, лишь краткие подписи к иллюстрациям, либо вообще отсутствует. Картинки в такой книге можно сопоставить с меняющимися кадрами мультфильма, что увеличивает заинтересованность ребенка.

Маленькие дети воспринимают изображение плоско. У них, в отличие от взрослых, еще не сформировалось понимание пространства. Исходя из этого, иллюстрации должны соответствовать мировосприятию ребенка. В них не должно быть чего-то непонятного. В детской иллюстрации не стоит использовать обобщенные силуэты, подчеркивать воздушную перспективу, разрезать предмет, оставляя его часть за страницей. В детской иллюстрации очень важно сохранить предмет таким, как он есть.

Распространенная точка зрения, что для детей нужно рисовать как дети. Это не всегда так. У самых маленьких детей, которые только начинают читать книги, еще только формируются зрительные представления, и его устраивают нарисованные им каракули. Его восприятие окружающего гармонирует с его творчеством. При создании иллюстрации нужно не просто подстроиться под ребенка, а посмотреть на мир с его точки зрения. Хорош будет тот художник, который в своих работах сохранил детские искренность и непосредственность, и в то же время выполнил их профессионально и гармонично. Нужно найти ту грань, которая проходит между строгой «взрослостью» и непосредственной «детскостью». Необходимо чтобы иллюстрация не старалась быть нарочито детской. Это так же, как когда рассказываешь: рассказ убедителен, если мы убеждены сами.

Когда ребенок становится старше, его восприятие становится более

взрослыми, но физические возможности еще не дают выразить в рисунке весь полет мыслей. Из-за этого детям постарше (7-9 лет) могут не нравиться их собственные рисунки. И иллюстрации в книжках они хотят видеть более сложные, «взрослые».

В этом возрасте ребенок хочет быстрее вырасти. Несмотря на скромный жизненный опыт, младший школьник уже осознает, что ему недостает навыков и умений. И видя работу опытного художника, он мечтает нарисовать также. Поэтому в своих книгах, ребенок желает видеть идеальные картинки, которые будут его восхищать.

В восприятие младшего школьника уже начинает вписываться понимание объема и пространства. Ребенок видит, какие предметы находятся ближе, а какой дальше. Может различать цветовые оттенки предметов и определять их пропорции. Но разрезать предметы и нарушать их форму, все еще не стоит. В этом возрасте ребенок еще не сможет понять абстрактность и «фактурность» изображение.

В отличие от дошкольного возраста, дети постарше не так наивны в восприятии. Младшие школьники уже чувствуют грань между профессионализмом и неумением рисовать. Они могут интуитивно понять то, что взрослые изучают в теории.

Несмотря на все желание стать взрослым, младший школьник все еще верит в чудо и любит сказки. Поэтому в книжных картинках должен присутствовать волшебный дух и фантазия. В этом возрасте ребята еще остаются детьми, но уже хотят быть взрослыми. Опытный иллюстратор сумеет объединить это в своих работах.

При иллюстрировании подростковых книг так же нужно учитывать некоторые особенности. Время идет, дети вырастают из своего фэнтезийного мира их все больше интересуют остросюжетные и приключенческие книги. По сравнению с маленькими детьми у подростков более сложное мировосприятие. В этом возрасте они получают знания из самых разных

источников: дома, в школе, посещая различные кружки и в интернете. Эти знания о различных предметах и явлениях углубляют понимание об окружающем их мире. В связи с вышеперечисленным иллюстрации в книге должны быть крайне увлекательными и интересными, чтобы принести подростку пользу, развивать кругозор и дать цельное понимание прочитанного текста. Изображения нуждаются в определенности, а образы героев – более детальной проработки. Иллюстрация для подростковой книги должна воссоздавать самые кульминационные сюжеты, увлекательные развязки. Иллюстрация, соблюдающая эти принципы, увеличит заинтересованность подростка, подтолкнёт взгляды и рассматривать ее. Иллюстрированный ряд, как и в малышовой книжке, должен быть динамичным и интересным.

В иллюстрации для любого возраста следует избегать чрезмерной многофигурности и перегруженности композиции. Главная задача в книжном иллюстрировании – это изобразить сюжетную линию и образы героев доходчивыми, понятными средствами, раскрывающими натуру, настроение, характер и состояние персонажа, его личные особенности.

Рассматривая изобразительное искусство в формате детских книг, нельзя не зацепить тему цвета. Взрослые могут отделить форму от цвета, без усилий воспринимая черно-белые изображения. Макарова К.В. считает в своем исследовании что дети воспринимают объект единым, состоящим из всех своих характеристик таких как форма и цвет [17]. Подростки, способны воспринимать иллюстрации дифференцировано: от каких-то книг он ожидает эффектной красочности, а в каких-то допускает монохромность.

Живописное изображение строится на основе цвета, а в иллюстрациях цвет играет вспомогательную функцию, не имея главенствующего значения. Книжная графика не ставит перед собой задачи изобразить все реалистично как на фотографии.

Цвет в рисунке решает две задачи – изобразительную и

выразительную. В первом случае цвет используется для дополнения иллюстрации, чтобы приблизить ее к натуре. В качестве примера можно привести тон сангины при изображении моделей, который передает цвет человеческого тела. Роль цвета в данном случае – приблизить иллюстрацию к естественности, сделать привычной для глаза. Подобное применение цвета в основном присуще взрослым и подростковым книжкам. Такое применение цвета появляется в книгах для более взрослого круга читателей, так как малыши этого не поймут.

Выразительную задачу исполняет цвет чаще всего в книжках для малышей, иллюстрации в которых находятся на грани живописи. Отличается такая картинка от живописи в том, что цвет в ней в любом случае остается относительным, выдуманным иллюстратором с какой-либо целью, а не взятым с натуры.

Многие учебники живописи развернуто описывают характеристики цвета – насыщенность, цветовой тон, яркость. Цвет применяется стихийно, не затрагивая разум и логику. Чувствование цвета интуитивно. Многие закономерности в применении цвета берут истоки из вероучений, легенд, окружающего мира и жизненного опыта.

Колористическое решение оформления книги предопределяет характер ее восприятия. Выбрав несочетаемые цвета или раскрасив иллюстрации во все цвета радуги, подобрав слишком много оттенков, можно испортить всю остальную проделанную работу над изданием.

Понимание психологического значения, ассоциативного и эмоционального влияния на читателя имеет огромное значение. Правильно подобранная палитра способна создать непередаваемую атмосферу заострить внимание на смысловом содержании книги и донести до зрителя нужный эмоциональный посыл. Для того чтобы иллюстрация привлекала взгляд читателя, чтобы они выглядели гармонично, лаконично и приятно художник должен понимать, как цветовые оттенки сочетаются

между собой и взаимодействуют.

Так, теплые оттенки более легкие, холодные в противовес им более тяжелые. Еще одно их противопоставление, теплые отличаются приближающим эффектом, а холодные – отдаляющим.

Оттенки зеленого цвета – пассивные, более инертны чем другие цвета. Они способны «сдружить» другие цвета. В пример можно привести природу, как эффектно выглядят красочные цветы на фоне зеленой листвы.

Черный и белый являются нейтральными цветами. Они могут гармонично сочетаться с любыми другими цветами. Белый цвет визуально множит площадь и объем иллюстрируемого, когда как черный – наоборот. Белый цвет привносит в иллюстрацию легкость, чистоту, свет и свободу, черный придает строгость и элегантность.

Желтый и оранжевый цвет традиционно символизируют энергичность и оптимизм, голубой – спокойствие и мудрость, фиолетовый – доброты, красный – любовь.

Каждый цвет несет свою эмоцию при восприятии изображения. Люди с неизнуренной нервной системой, к которым как правило относятся дети и подростки, обычно предпочитают яркие и чистые цвета, Малонасыщенные и сложные цвета, присущи людям утонченной организации. Эти факторы необходимо принимать во внимание художнику при иллюстрировании различных произведений. Цветовая палитра сильно зависит от того, на кого нацелено произведение.

Любой отдельный цвет воспринимается в сочетании с другим. Законченность и равновесие тонов, вот что понимается под колористической гармонией. При этом есть два варианта:

- в первом варианте все цветовые тона приведены к единому и целостному в соответствии с преобладающей тональностью;
- во втором колер выстроен на цветовых полярностях.

Цветовая палитра, которая выполнена на принципе одного

преобладающего и доминирующего цвета создает впечатление четкости, конкретности и статичности. Исключение из этого суждения все же бывает, когда в качестве доминирующего цвета выбран яркий оттенок – в таком случае иллюстрация приобретает сильную эмоциональную тональность. Построение колорита на противопоставлении взаимодополняющих оттенков вносит в изображение драматизм, конкуренцию противоположностей, накал страстей. Для того чтобы контрастные оттенки выглядели гармонично, их либо балансируют по объему, либо «успокаивают» тонкой проработкой, добавлением других цветов. Цветовая напряженность должна чередоваться с ослаблением, а контрастность – подчиняться ритму.

Выводы по 1 главе

Проведя анализ многовекового развития иллюстрации, можно сделать заключение, что необходимость аккомпанировать текстовую информацию содержательными иллюстрациями появилась уже очень давно. На протяжении всего становления иллюстрация постоянно менялась в своем внешнем виде, но не утрачивала при этом свою суть. Иллюстрация имеет важное значение в искусстве. Она является не только украшением книги, влияя на эстетическое развитие, но и способствует развитию воображения. Помогает читателю лучше осмыслить и понять текстовую информацию.

В нынешнем ритме жизни соотношение текстовой и визуальной информации изменилось, что отражается и на страницах книжных изданий. Увеличение количества зрительной информации, которое началось еще в XX веке, и продолжается до сих пор, спровоцировало переход от словесного и текстового способа подачи информации к визуальным образам. Сегодня происходит тотальная визуализация всей информации, люди приучаются получать нужные знания не через слова, а через броские образы и простейшие картинки. Иллюстрация сегодня имеет главную роль в

периодическом издании, дополняя и преобразовывая текст. Современный читатель желает не то, что читать, сколько визуализировать и представлять напечатанное: иметь возможность воспроизводить текст в своем воображении в картинку.

Рассматривая эти тенденции в рамках детского воспитания, можно отметить, что к детской иллюстрации предъявляются большие требования. В цифровую эру, когда у каждого ребенка в руках планшет с мультфильмами, книжная иллюстрация не только должна заинтересовать его, что уже не так уж просто, но и при этом воспитывать. Искусство иллюстрации должно помочь детям смотреть на мир добрее, основательно, полнее.

Книги для детей неизменно являются основой эстетического, умственного и эмоционального развития, духовного воспитания ребенка. Нынешнее поколение живет в эпоху компьютерных технологий, когда ребята скорее выберут просмотр видео, компьютерную игру или исследование интернета. Из-за этого у школьников уменьшается заинтересованность книгами, и как следствие к самому процессу чтения. В связи с этим, очень важно с малых лет знакомить детей с книжной культурой.

В процессе чтения у ребенка происходит осознание и восприятие окружающего мира, а при рассматривании иллюстраций этот процесс углубляется и становится более целостным. Если ранее изображения несли больше украшающий смысл и сопровождали текстовую информацию в книге, то сегодня иллюстрация объединяет ее с изобразительным искусством.

Глава 2 Методические аспекты нравственно-эстетического воспитания и эмоционального развития детей посредством книжной иллюстрации

2.1 Роль иллюстрации в нравственном и эстетическом воспитании, влияние на эмоциональное развитие детей

Иллюстрация, бесспорно, имеет большое значение для детей всех возрастов, от дошкольников, до подростков. Формирование гармоничной личности, которая была бы всесторонне развита – вот вечно актуальная задача педагогики. Современная педагогическая система ориентирована на гуманизацию образовательных процессов, фундаментальной целью которой является приобщение ребенка к духовным и общечеловеческим ценностям (добро, красота, святость). Другими словами, основная цель – развить в детях способность сопереживать и осмысливать искусство, природе, а также анализировать чувство прекрасного в процессе собственной творческой деятельности и формировать свой эстетический вкус.

Понимание «вкуса» в эстетическом значении означает способность человека познавать прекрасное, через окружающий мир, произведения искусства и собственную творческую деятельность. Под эстетическим вкусом можно понимать способность человека выделять в окружающей действительности безобразное и прекрасное. Эстетический вкус не является врожденным качеством человека. Понятие эстетики является субъективным, основанным под влиянием окружающего мира, воспитания и образа жизни. Человек с развитым эстетическим вкусом является целостной и завершенной личностью, обладающей неповторимым внутренним духовным миром.

Коммуницируя с различными проявлениями жизни и искусства, без целенаправленного воздействия, у ребёнка может сложиться ложное понятие об общественных идеалах. Это вызвано стремлением малышей к развлечению. Целевое воспитательное влияние на эстетическое воспитание,

вовлечение детей в творческую, в том числе художественную, деятельность, способно развивать чувствительность малышей и обеспечить им осознание и понимание эстетичного, прекрасного и красивого.

С позиции доктора философских наук М.М. Рукавицына первостепенная задача эстетического воспитания – это формирование и развитие гармоничной личности, обладающей высокими нормами морали и нравов, наделенной стремлением творить и трудиться, осознающей красоту окружающего мира и художественного искусства [24].

Воспитание нравственного и эстетического отношения к окружающему миру, развитие художественного вкуса и воображения – это самые главные задачи, которые должен учитывать преподаватель изобразительных искусств. Именно искусство и одна из главных его составляющих в дошкольном возрасте – уроки изобразительного искусства, играют одну из существенных ролей в духовно-нравственном развитии. Именно уроки изобразительной деятельности на этапе становления личности сталкивают ребенка с понятиями благородства, гармонии, возвышенности, учат различать прекрасное от уродливого. Сама творческая деятельность и в целом искусство, эстетика колорита красок, заинтересовывают малышей и благоприятно влияют на их художественную активность, помогают понять морально-этические принципы.

Если затрагивать нравственное воспитание, то оно является одной из главных составляющих эстетического воспитания, которая затрагивает эмоциональное развитие ребенка и влияет на его чувства, мысли и эмоции. Нравственно-эстетическое воспитание ребят является большой сферой образовательной науки и направлено на становление их эстетического вкуса: пониманию прекрасного в себе, в природе, в окружающей жизни и искусстве.

Доктор философских наук, заведующий лабораторией социологии и психологии художественного образования Института художественного образования РАО, Е.М. Торошилова много внимания уделяла эстетическому

развитию детей. Ее публикации посвящены развитию эстетических способностей детей и их художественному воспитанию [28]. По мнению профессора, нравственно-эстетическое образование детей должно состоять из нескольких факторов:

- формирование творческих способностей детей;
- обучение правил создания творческих работ;
- воспитание у детей тяги к познанию прекрасного.

На основании вышеперечисленного можно сформировать еще одну цель эстетического воспитания детей – развитие благородных, возвышенных и положительных качеств, которые будут украшать будущую жизнь ребенка и его окружения.

Разрабатывая свое учебное пособие «Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников» В.И. Волынкин [4] выделяет несколько фундаментальных аспектов, на которые необходимо обращать внимание:

- как и в любом направлении научного познания, важен систематический подход в развитии эстетических чувств и восприятия прекрасного. В процессе нравственно-эстетического воспитания необходимо познакомить ребенка со всем многообразием художественных жанров, чтобы найти тот, который найдет эмоциональный отклик в сердце ребенка, будет его волновать, восхищать и вызывать радость;
- другим важнейшим шагом в формировании эстетического вкуса является прививание привычки вовлекать в свою жизнь, отношения и окружающее пространство компоненты прекрасного;
- в процессе формирования основ эстетического вкуса, необходимо так же уделить внимание умению ребенка самостоятельно давать

оценку эстетической ценности искусства в окружающем мире и в своей жизни;

- развитие художественно-творческих способностей так же является одним из главных подходов в развитии эстетических чувств.

При помощи художественных навыков ребенок сможет выразить свою внутреннюю эстетику, понимание окружающего. По моему мнению, развитие художественных навыков через творческую деятельность, эстетического вкуса и творческого отношения к окружающему миру являются главными задачами в нравственно-эстетическом воспитании.

Результативным инструментом в развитии эстетического воспитания выступает живопись, и иллюстрация в то числе. И хотя, в современной педагогической системе существует масса инструментов ознакомления детей с миром изобразительного искусства, иллюстрация остается несправедливо недооцененным аутсайдером.

Детскими психологами и педагогами (Р.И. Чуднова, Т.А. Репина, В.А. Езикеева, Р.И. Жуковская), во многих своих работах, исследовавших детство, было обращено внимание, что дети воспринимают единым целым литературный текст и художественную иллюстрацию. В рамках своих исследований они выяснили что у детей на протяжении всего развития иллюстрации оказывают большое влияние на понимание и усваивание текста. Наиболее сильно влияние проявляется в малышом возрасте, но с возрастом это влияние значительно уменьшается и тогда возрастает функция текстового содержания.

Книжная иллюстрация, является исключительным видом изобразительных искусств. Она затрагивает все спектры нравственно-эстетического развития ребенка: воспитывает восприимчивость к прекрасному в окружающем мире, развивает воображение и фантазию, формирует художественный вкус и содействует заинтересованности детей в

собственном творчестве.

В детских садах и различных центрах развития детей с малых лет начинают знакомить с художественной литературой. Иллюстрация в данном случае несет в себе в основном дидактическую цель. Моей же целью является обучить ребят всматриваться в художественные иллюстрации и анализировать их. Ребенок должен видеть не просто картинку, а подмечать детали композиции рисунка, чувствовать настроение изображаемого, проводить анализ цветовой гаммы и используемых средств выразительности.

Заслуженный деятель искусств и народный художник Евгений Михайлович Рачёв является автором иллюстраций, которые публиковались в детских книжках. Он изображал героев сказок, басен, книг о природе. Иллюстрируя художественные произведения Е.М. Рачёв отдает предпочтение сюжетам, которые несут в себе наибольший смысл, драму или комичность.

Этого иллюстратора можно отнести к анималистическому жанру, в своих работах он часто изображает животных. Евгению Михайловичу удавалось при помощи выразительных средств графики – четких линий, штрихов – показать положение животного. В его рисунках звери выглядят совсем как люди, и что ситуация, происходящая в сказке, закладывает под собой людские взаимоотношения. Этот эффект возможен за счет того, как изображены глаза, рты животных, и сами их позы. Звери Рачева наряжены в людские одежды, их окружают предметы повседневного обихода и обстановки. Такой рисунок не останется без детского внимания.

В своих иллюстрациях ему удается раскрыть скрытый смысл текста, нрав и поступки героев. Рассматривая картинки художника к сказкам, сразу вспоминается детство. Сейчас у современных детей другие герои – супергерои, Барби, трансформеры – и они не учат их той морали и нравам, какая была в старых сказках.

На рисунке к сказке «Колобок» художник изображает путешествие

Колобка (Рисунок Б.1) [25]. Главный герой непосредствен и весел. Он еще не знаком с трудностями жизни, ложью и плохими поступками. Колобок идет на встречу приключениям с улыбкой от уха до уха. Детям понравится такой рисунок, они будут погружаться в происходящее и путешествовать вместе с оптимистичным героем.

А в иллюстрации к сказке «Лисичка-сестричка и Волк» художник изобразил главных героев (Рисунок Б.2) [26]. Хитрая плутовка Лисичка едет на спине у Волка и приговаривает «Битый небитого везёт, битый небитого везёт». По ее поведению в сказке мы можем проанализировать насколько она умна и хитра, но даже не умеющий читать ребенок по выражению мордочки лисы, нарисованной Е.М. Рачевым, поймет всю ее обманчивую натуру. Волк же выглядит уставшим и немного глуповатым, что полностью характеризует ситуацию, в которую он попал.

Конашевич Владимир Михайлович – советский график-художник, искусствовед, и, что в рамках данной работы самое главное – один из известнейших профессионалов книжной иллюстрации. Именно он создал классические иллюстрации ко многим произведениям Корнея Чуковского, например, «Муха-Цокотуха» и «Путаница». Отличительной особенностью иллюстраций В.М. Конашевича является то, что он очень броско и достоверно изображал в своих рисунках события из текста, даже самые необыкновенные и сказочные.

В стихотворении «Путаница» В.М. Конашевич изображает очень необыкновенные сюжеты (Рисунок Б.3-Б.4) [32]. Рыбы встали на хвосты и в шикарном украшенных шляпках и сумочками предстательно разгуливают по земле. Крокодил с напарниками – мартышками пирогами, и блинами, и сушеными грибами море синее тушил. Иллюстратор в своих рисунках подчеркивает и усиливает потешный беспорядок и это приводит малышей в дикий восторги и веселье.

Рассматривая детские книги, мы можем так же заметить большое

количество рисунков Анатолия Михайлович Елисеева. Помимо книг он сотрудничал с детскими журналами «Веселые картинки» и «Мурзилка». В его иллюстрациях живет дух доброты, мудрости и остроумного юмора, как и в текстах, которые он изображал.

Делая акцент данной работы на творчество С.Я. Маршака, нельзя не отметить, что и В.М. Конашевич, и А.М. Елисеев принимали участие и в его творчестве (Рисунок Б.5-Б.6). Анатолий Михайлович Елисеев получил диплом первой степени на Всероссийском конкурсе «Искусство книги 1967» за С. Маршака «Почта» [19]. А о Владимире Михайловиче Самуил Яковлевич отзывался с большой теплотой. Маршак был очень горд что столь талантливый иллюстратор выполнял рисунки ко многим его произведениям.

Когда ребенок только начинает знакомиться с иллюстрацией, нужно концентрировать их внимание на тех деталях, которые подскажут им настроение, переживание и характер персонажа.

Влияние иллюстрации на маленьких детей более заметно, и в корне отличается от ее воздействия на детишек постарше. Без картинок малышу сложно будет понять текст. Иллюстрации в книгах для них несут большее значение чем текстовое содержание. Текст является больше описанием картинки для маленького ребенка, каждый эпизод произведения он пошагово ищет в иллюстрациях. В этом возрасте иллюстрация для малыша представляет само произведение, которое нельзя заменить только словами.

В своем издании «Дошкольникам о художниках детской книги» Доронова Татьяна Николаевна делает вывод, что чем старше становится ребенок тем необходимость в многочисленных иллюстрациях отпадает [10]. Это обусловлено тем, что ребенок уже может воспринимать текстовый смысл без иллюстрированного сопровождения. Содержание несложного текста ребята постарше могут понять и без картинок. Но понять суть более сложного произведения, нравственного осмысления действий героев для ребенка все еще сложно. И опять на помощь приходят иллюстрации. Чтобы

более глубоко проникнуть в сложные повороты сюжета ребенку необходимо зрительное сопровождение, в котором он может наиболее ярко отследить ключевые моменты текстового содержания.

С самых маленьких лет ребенок начинает знакомиться с книгами, и моей целью является популяризация книжных изданий и содержащихся в них иллюстраций. В своей работе я хотела бы распространить знания о современной иллюстрации и ее важной роли в нравственно-эмоциональном воспитании детей. Иллюстрации для детей должны быть особенными: вызывать интерес у малышей, погружать их в свои образы, пробуждать приятные эмоции от разглядывания картинок. Но при этом ребенок должен не забывать слышать текст и совмещать его с иллюстрацией. Так же в воспитательном процессе важно обращать внимание ребенка на художественные средства выразительности, которые были задействованы в рисунке: цвет, фактура, объем и положение нарисованного.

Книжные иллюстрации дают возможность в полной мере представить развитие событий, понять характер героев и настроить на нужные эмоции. Так же восторженный ребенок может искать вдохновение в прочитанных книжках для своей творческой деятельности. Все это рождает заинтересованность в ребенке и побуждает его вновь и вновь возвращаться к книгам.

Применение книжных иллюстраций в образовательном процессе способствует воспитанию эстетического вкуса у малышей. Но здесь важно учитывать, что не любые иллюстрации будут пригодны, важно учесть возрастные особенности, физические возможности ребенка и его пристрастия. Если иллюстрации подобраны с учетом всех особенностей детей, то они будут позитивно и гармонично влиять на развитие многих умственных процессов ребенка: память, мышление, воображение и внимание.

Разглядывая книжки с картинками, ребенок повышает и тренирует

зрительное восприятие, что является фундаментом в развитии чувства эстетики. Приобретая этот опыт, ребенок повышает как общую эрудицию, так и накапливает эстетический вкус, что помогает ему давать собственную оценку красоты того или иного явления. Знакомясь с шедеврами книжной иллюстрации, малыш воплощает свое стремление к творческому процессу, пробует передавать собственным опытом всю прелесть окружающего мира, выражает свое настроение и передает эмоции и чувства.

Помимо вышеперечисленного анализ произведений художественного искусства способствует приобщению ребенка к культурному и историческому наследию, что влияет на развитие духовности и патриотизма.

Анализируя все вышеизложенное, мы можем сделать вывод что нравственно-эстетическое воспитание занимает большое место в общем развитии личности ребенка, обогащает его эмоциональный и чувственный опыт, способствует психическому развитию. Эстетическое и нравственно образование – это глобальный, многоступенчатый процесс, целью которого является направленное влияние на личность ребенка. Это приводит к развитию творческого потенциала и эстетической культуры, формирует эмоциональную составляющую личности и эмпатию.

Процесс изучения книжных иллюстраций дает возможность педагогу разнообразить применяемые методы и формы обучения на всех этапах (до прочтения, во время прочтения и после прочтения текста) изучения художественного произведения. Все это помогает воспринимать книгу целостно, замечая связь между картинками и текстом.

Под эмоциями мы можем понимать все разнообразие приятных или неприятных переживаний. При развитии личности маленького человека важным компонентом является эмоциональная сфера. Важно учитывать эмоциональный фон всех участников образовательного процесса чтобы он имел нужный результат. Нужно научить ребенка контролировать собственное эмоциональное состояние, а также понимать настроение других

людей. Эмоции упрощают понимание себя и окружающих людей, не используя слов.

Хотя у ребенка в младшем возрасте уже начинают формироваться навыки эмпатии, задачей педагога будет направлять его в нужную сторону и развивать эти навыки, так как ребенок в понимании эмоций других людей ограничен лишь собственным опытом общения в его окружении. Развивая эмоциональность детей, педагог закладывает фундамент успешного взаимодействия ребенка в окружающем мире, что способствует лучшей приспособляемости к изменениям внешних условий и основой гармоничного развития личности.

Дети воспринимают художественный образ в книжных иллюстрациях очень эмоционально и с большим воодушевлением. Рисунки в книгах оказывают большое влияние на воспитание личности ребенка. Нравственная составляющая сюжета, выраженная в картинке доступна для понимания ребенком и конкретна, она помогает уловить литературные образы и идеи книги. Анализируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод что книжная иллюстрация способствует росту эмоционального опыта малыше.

У детей на всех этапах развития формируется понимание нравственности и этики. Происходит процесс социализации, формируется эмоциональный фон и другие психофизиологические факторы становления личности.

При иллюстрировании детских книг художник решает множество задач. Декоративность, которая будет побуждать ребенка разглядывать эту картинку. Эмоциональная выразительность, способствующая сопереживанию героям произведения. Соблюдение стилистических особенностей текста и изображаемой эпохе, что развивает интерес ребенка к культурному наследию. Рассматривая иллюстрации разных художников, ребенок может делать полное представление того или иного образа.

2.2 Методические аспекты нравственно-эстетического воспитания детей средствами книжной иллюстрации

Нравственно-эстетическое воспитание – это процесс, ориентированный на развитие эмоциональной чувственности малыша, совершенствование его представлений о прекрасном в окружающем его мире и искусстве. Целью такого воспитания является развитие в ребенке потребности видеть и созидать вокруг себя эстетичный мир. Приобщение ребенка к изобразительной деятельности благоприятно влияет на развитие его нравственных и эстетических приоритетов, подталкивают к раскрытию собственного творческого потенциала в своей деятельности.

Российское образование направлено на усовершенствование сферы нравственно-эстетического воспитания в образовательных учреждениях и развитие художественных способностей ребенка. Обращая внимание на законодательные аспекты, затрагивающие данную тему, нельзя не отметить, что в законе РФ «Об Образовании» в статье 66 указывается, что общее образование должно быть направлено на формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и развитие творческих способностей обучающегося [22]. На основании этого можно сделать вывод что в настоящее время в развитии гармоничной личности ребенка художественному развитию уделяется одна из основных ролей.

Изобразительная деятельность и иллюстрация объединяют в себе разнообразные роли, важные в воспитательном процессе: эстетическую, психологическую, культурно обогащающую, познавательную.

Актуальность развития художественных способностей можно выразить в существующей потребности у ребят в самовыражении и самореализации. Дети в младшем возрасте хотят почувствовать себя творцами и наслаждаться результатами своего творчества. Художественные способности развиваются во многом благодаря художественно-эстетическим концепциям образования.

По предмету «Изобразительное искусство» на сегодняшний день наиболее популярны три программы.

В своей программе доктор педагогических наук Кузин Владимир Сергеевич ставит следующие задачи перед педагогом [15]:

- развить изобразительные навыки ребенка и повысить их качество;
- привить любовь к прекрасному и воспитать нравственность и эстетический вкус;
- научить ребенка творчески подходить к изобразительной деятельности и знакомить с работами известных художников;
- дать ребенку возможность практиковаться в различных видах искусства (в его программе можно выделить несколько основных видов занятий ИЗО: рисование с натуры, по памяти, по представлению на заданную тему, аппликации, лепка, декоративное творчество и беседы).

В образовательной программе Кузин В.С. большое внимание уделяет всестороннему и гармоничному обучению ребенка творческой деятельности. Для детей 5 класса (10-12 лет) в данной программе предлагается разобраться в художественно-выразительных средствах (цвет, светотень, рисунок и композиция), а также в форме в изобразительном искусстве. В программу включено изучение особенностей построения композиции, таких как симметрия и асимметрия, линейная и воздушная перспектива, композиционные приемы для передачи состояния статики и движения [14].

В образовательной программе Кузина В.С. уделено внимание иллюстрированию художественных произведений. Благодаря разносторонним видам творчества, которые Владимир Сергеевич затрагивает в своей программе, дети смогут нарисовать предметы в иллюстрации как с натуры, так и по собственным представлениям, у них будут достаточные

знания о построении перспективы, линии горизонта, правилах композиции и колористики.

Следующая программа «Изобразительное искусство и художественный труд» разработана советским живописцем, педагогом – Борисом Михайловичем Неменским [21]. В своей программе перед уроками ИЗО он ставит следующие задачи:

- заложить фундамент развития художественной культуры у детей;
- сформировать нравственно-эстетическую личность, потребность в прекрасном.

Особенностью данной образовательной программы является взаимодействие изобразительного искусства с другими отраслями творчества (музыка, литература). Б.М. Неменский использует в своей программе следующие виды деятельности: рисование с натуры, по памяти, по представлению на заданную тему, декоративная и конструктивная деятельность (архитектура, дизайн), анализ произведений художественного искусства, чтение художественной литературы, прослушивание музыкальных композиций.

Возраст 10-12 лет относится ко второму этапу программы Б.М. Неменского. Данный этап основывается на исследовании всего разнообразия жанров искусства, их отличий и сходств, взаимозависимости в жизни. В 5 классе изучаются «Связи декоративной группы искусств с жизнью», задачей этого периода обучения является постижение всех форм декоративно-прикладных искусств. По итогу года обучающийся научиться применять навыки использования формы, пространства, объема в процессе создания композиции, что может быть задействовано при создании иллюстраций.

Другая известная программа «Изобразительное искусство» под авторством Шпикаловой Тамары Яковлевны, доктора педагогических наук и основателя научной школы [33]. Характерной особенностью программы

является воспитание нравственности и патриотизма, прививание любви к истории и культуре родной страны, развитие навыков художественной деятельности, обогащение духовного мира ребенка.

В своей программе Т.Я. Шпикалова помимо классических видов художественной деятельности большое внимание уделяет построению и видам орнамента, народным традициям, декоративности и цветовосприятию.

Для детей возраста 5 класса данная программа предлагает ознакомиться с наследием художественного искусства России и Запада. В основе программы заложено обучить ребенка особенностям художественно-образного воспроизведения человека с природой в различных жанрах изобразительной деятельности.

Проводя анализ современных образовательных программ по изобразительному искусству, мы можем проследить что, несмотря на их различие и особенности, главным является воспитание гармоничной развитой нравственно и эстетически личности, проявляющей любовь к прекрасному в искусстве и окружающем мире.

Переходя к образовательному процессу, остановимся на организации деятельности учащихся. Перед непосредственным выполнением иллюстраций (в контексте данной работы это сказочная пьеса «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака) у учащихся должны быть сформированы определенные теоретические знания и практические навыки и умения.

Методика организации занятий, описанная в этой работе, ориентирована на общеобразовательную школу.

Ход учебной деятельности по выполнению иллюстрации к рассматриваемой пьесе мы можем разделить на несколько этапов:

- знакомство с С.Я. Маршаком, своеобразие его творчества;
- знакомство с иллюстраторами, выполнявшими изображения к сказкам и книгам для детей;

- выбор сюжетной сцены для иллюстрирования из произведения, выполнение к ней поисковых эскизов;
- выполнение итоговой творческой композиции;
- анализ проделанной работы, подведение итогов.

Перед тем как приступить к художественной деятельности, необходимо изучить теоретические аспекты, познакомить ребят с творческой деятельностью самого автора.

Далее необходимо показать, как иллюстрируют сейчас и как это делали раньше. Показать многообразие видов иллюстрации, техник, материалов и стилей ее выполнения.

После изучения теоретической части, необходимо приступить к выбору изображаемого сюжета. К данному этапу нужно отнестись очень серьезно так как для детей этого возраста будет недостаточным просто нарисовать главного героя произведения. Изобразить нужно сцену имеющую одну из кульминационных идей произведения.

Дальнейшим не менее важным аспектом является выполнение поисковых эскизов, предварительных набросков задуманного сюжета. Выполнение эскизов позволяет ребенку избежать ошибок при выполнении итоговой работы. В рисунке обязательно должна присутствовать сюжетная завязка, главные и (или) второстепенные герои. Эскиз решает несколько задач: определиться с композицией изображаемого, отразить тональные и цветовые решения, расположить светотень. Эскизы – это больше самостоятельная деятельность обучающегося, но контроль преподавателя будет как нельзя лучше на этапе утверждения эскиза. После выполнения эскиза, композиция уже намечена в главных чертах.

Композиция должна быть не перегружена деталями, но и не быть пустой, иметь сюжетный центр. При изображении людей в композиции, лучше, чтобы были хорошо видны их лица.

Только после выполнения всех этих этапов обучающийся может

приступить к выполнению чистовой иллюстрации. Преподаватель во время учебного процесса, если у обучающихся возникают трудности, может содействовать изображая собственные наброски на классной доске или помогать на работе ученика.

Первое занятие должно быть посвящено теоретическому анализу и выполнению поисковых работ. Этот подготовительный этап поможет ребенку организовать итоговый эскиз бедующей тематической иллюстрации. Основная цель данного этапа, это зафиксировать первые впечатления и эмоции от прочитанного. Выполняя поисковые наброски, дети определяют точный сюжет своей будущей иллюстрации, решают, что именно они хотят сообщить зрителю. Поисковые эскизы – это обязательная ступень при создании гармоничной композиции.

На второй части занятия детям предлагается на основе своих эскизов выполнить итоговую композицию иллюстрации к одному из ключевых сюжетов в сказке-пьесе «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака.

Предлагаю рассмотреть более подробно методику выполнения иллюстрации для детей 5 класса в приведенном ниже уроке из двух занятий целью которого стало создание композиции – иллюстрации.

Класс: 5.

Тип урока: Урок смешанного типа.

Вид занятий: Сюжетное рисование.

Тема: «Выполнение сюжетных иллюстраций к сказке-пьесе «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака».

Цель урока: Знакомство с особенностями выполнения поискового эскиза и сюжетной иллюстрации по литературному произведению.

а) образовательные задачи:

- 1) познакомить с творчеством С.Я. Маршака,
- 2) обобщить знания о законах составления композиции,

3) выработать навык передачи сюжета литературного произведения в изобразительном искусстве;

б) воспитывающие задачи:

4) воспитать интерес к художественной литературе,

5) воспитать внимательность, аккуратность и эстетический вкус;

в) развивающие задачи:

б) развить у ребенка творческое воображение и фантазию.

Оборудование для учителя: компьютер, проектор, экран, магнитная доска и магниты, примеры иллюстраций (в виде слайдов, проецируемых на экран, иллюстрированные книги С.Я. Маршака), аудиокнига «Двенадцать месяцев», аудиозаписи музыкальных произведений из известных сказочных мультфильмов (Петр Чайковский – сюита из балета «Щелкунчик», Модест Мусоргский – «Ночь на Лысой горе» редакция Николая Римского-Корсакова, Ференц Лист – «Венгерская рапсодия № 2», Поль Дюка – «Ученик чародея»).

Материалы для учащихся: Бумага А5 и А4, простые карандаши, цветные карандаши, ластик.

План первого занятия:

- организационный этап (3 мин).
- изложение нового материала (17 мин).
- выполнение заданий (20 мин).
- подведение итогов урока (5 мин).

Данному организационному этапу обычно не уделяется большое количество времени, но это не отменяет его важности. В этот момент происходит психологический настрой обучающихся, который напрямую влияет на дальнейшую организацию обучающего процесса. Для того чтобы дети успокоились после перемены и настроились на рабочий лад, учитель должен ознаменовать начало урока приветствием. Тон речи должен быть спокойным, приветливым и уверенным.

Изложение нового материала происходит путем повествования

рассказа (лекции) обучающимся и беседы с ними. Для более динамичного и интересного хода урока желательно на данном этапе использовать различные дидактические приемы. Это может быть показ слайдов и фильмов, просмотр наглядных пособий по выбранной теме.

В завершающем этапе урока учитель подводит итоги поднятых тем и проделанной работы. Так же важно уделить внимание рефлексии – самооценке и самоанализу. Заключение делается для того, чтобы ребенок понял с какой он изучал эту тему и как она пригодится в последствии.

Ход первого занятия. Организационный этап.

Учитель: «Он – переводчик Бернса и Шекспира, Стихи его читают в детсад. Пускай звучит прославленная лира «Двенадцать месяцев» в году. Добрый день, ребята! Эти строки стихотворения, посвященные великому поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку». Недавно на уроках литературы вы проходили его произведение «Двенадцать месяцев» и сегодня я хочу предложить вам проиллюстрировать это произведение, как вам идея?

Изложение нового материала.

Учитель: «давайте познакомимся с существующими иллюстрациями к произведениям С.Я. Маршака».

Учитель передает наглядные пособия с примерами иллюстраций по рядам. Во время этого все начинается показ слайдов на проекторе, с другими иллюстрациями его произведений.

Учитель: «прежде чем выполнять иллюстрацию, художник всегда думает над тем, какой сюжет он хотел бы изобразить, как будут выглядеть книжные герои в рисунке, что хотел бы донести до зрителя. Помочь определиться иллюстратору помогают поисковые эскизы будущей композиции. П.А. Федотов говорил: «Хорошая картина стоит сотни этюдов».

«Итак, давайте определимся, для чего нам нужны поисковые наброски композиции?»

– определение основного замысла и колорита иллюстрации,

- гармоничное расположение композиции,
- поиск образа героев иллюстрации.

Давайте разберем, что нам нужно учесть при выполнении поисковых эскизов. Для начала нам нужно разобраться с сюжетом. Если мы нарисуем поляну с подснежниками, будет ли интересно зрителю наблюдать такую иллюстрацию? Вряд ли. А если мы добавим туда главную героиню, которая будет их собирать? Это уже будет интересно, ведь это одна из главных кульминационных сцен.

Получается, что изобразить нужно не просто какой-то предмет, упоминаемый в сказке, а одну из ключевых сцен, верно?

А как у нас должен располагаться главный герой? Если он будет просто стоять столбом, это тоже скорее всего не заинтересует зрителя. Герой должен что-то делать, находиться в движении. Тогда наша иллюстрация будет заинтересовывать своей динамичностью.

Герой должен располагаться на среднем плане. Все что изображается на переднем, служит «подходом» к нашему герою. А задний план служит дополнением композиции, пространством, окружающим персонажа, чтобы наш герой «не летал в воздухе».

Какие основные композиционные средства для изображения героев вы знаете? Правильно! Основные средства художественной выразительности, которые применяются на начальных этапах компоновки композиции это линии, штрихи и пятна.

В это время учитель показывает детям наглядное пособие с примерами линий и штриховки (Рисунок Б.8).

Учитель: «с помощью линии художник может нести разное настроение, она может быть прерывистой и «колючей», изящной и плавной, решительной и жёсткой. За счет изменения внешнего вида линии, мы можем передать очертания предмета или персонажа. Так же с помощью регулирования толщины линий мы можем создавать в рисунке иллюзию объемности

изображённого».

Дальше разберем основные характеристики штриховки. Зачем же нам нужен штрих? Штрих на этапе эскизирования как нельзя лучше сможет передать форму объекта, характер материала из которого состоит объект.

Если заштриховать поверхность, то у нас получится пятно. Оно может нести цветовую или тоновую характеристику. Пятно применяется чтобы показать фактуру поверхности, глубину и тон изображаемого пространства, контрастности. Также с помощью пятна мы можем показать объем предмета и создать на рисунке светотень.

Во время рассказа учитель показывает наглядное пособие «Светотень» (Рисунок Б.9).

Учитель: «Что же такое светотень? Это градация, возникающая при освещении предмета: блик – свет – полутон или полутень – рефлекс – собственная тень – падающая тень.

Тоновое различие так же необходимо учитывать при использовании перспективы в иллюстрации. На рисунке воздушная перспектива проявляется в том, что наиболее близкие предметы смотрятся ярче и контрастнее. Предметы в удалении за счет увеличения воздушной массы, смотрятся менее контрастными и яркими.

Выполнение заданий.

Во время выполнения задания учитель включает аудиокнигу «Двенадцать месяцев» для создания подобающей атмосферы. В качестве зрительного ряда предлагается запустить слайды с иллюстрациями к сказкам, посвященным зимней тематике, других авторов.

Подведение итогов урока.

Учитель: сегодня мы с вами погрузились в волшебный мир «Двенадцать месяцев» и выполнили эскизы к нашей иллюстрации. Давайте посмотрим на ваши работы, какая из них самая сказочная?

Дети показывают свои рисунки, учитель дает советы по композиции.

Учитель: после того как мы определились с композицией и расставили свет и тени на эскизе, нам необходимо разобраться с цветовым решением. Для этого вы дома сделаете маленькие наброски цветовых сочетаний по вашему эскизу и на следующем уроке, мы выполним итоговую иллюстрацию.

Спасибо за урок, до скорой встречи!

План второго занятия:

- организационный этап (5 мин).
- повторение изученного материала (7 мин).
- выполнение заданий (20 мин).
- подведение итогов урока (5 мин).

Ход второго занятия. Организационный этап.

Учитель: только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это случилось? Может быть вы знаете?»

Ученики высказывают свои эмоции от сказки, делятся впечатлениями от проделанной работы.

Учитель: «ну а наша сказка сегодня продолжается! Давайте подготовим ваши тоновые и цветовые эскизы и вспомним, о чем мы говорили на прошлом занятии».

Повторение изученного материала.

Учитель: «Давайте вспомним какие основные средства выразительности существуют?»

«Учитель выбирает кто будет отвечать, по поднятым вверху рукам. Дети перечисляют основные средства выразительности: линия, штрих, пятно».

Учитель: «А что нужно учитывать при построении композиции?».

Дети в выбранном учителем порядке рассказывают про гармонию композиции (не должно быть перегруженности, либо слишком большой пустоты), про передние и задние планы, перспективу.

Выполнение заданий.

Учитель: «сейчас, когда мы полностью определились, как и четко знаем, как будет выглядеть наша композиция нам нужно перенести ее на формат А 4 и изобразить в цвете. Приступим!».

Дети рисуют. На экране проецируется продолжение зрительного ряда в виде слайдов с иллюстрациями к сказкам других авторов. В качестве слухового ряда предлагается запустить аудиозаписи классических произведений, которые используются при мультипликации сказок.

Подведение итогов урока.

Учитель: «вот и завершилось наше путешествие в волшебную страну, где нам удалось увидеть все двенадцать месяцев одновременно!». Мы выяснили что, выполняя сюжетную иллюстрацию художник очень точно и тщательно прорабатывает каждый этап будущей картинке. Правильно построенная композиция способна вызвать нужные эмоции у зрителя. Я предлагаю устроить выставку давайте повесим ваши работы на доску и проанализируем какие эмоции вызывают они!

Дети с помощью учителя развешивают работы на магнитную доску. И дальнейший этап – рефлексия. Ребята подводят выводы по своим работам, рассказывают, что им понравилось больше всего в процессе выполнения иллюстрации. Учитель выставляет оценки основываясь на активности на уроках, правильном композиционном и колористическом решении при выполнении рисунков.

Учитель: спасибо всем за урок, до следующего урока! После этого урок завершается.

2.3 Выбор темы бакалаврской работы и разработка эскизов. Этапы выполнения серии иллюстраций к сказке-пьесе «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака

Предварительной стадией выполнения выпускной бакалаврской работы является выбор темы. Мне всегда была интересна тема иллюстрирования и книжной графики, поэтому выбирая тему, несмотря на сложность выполнения, я опиралась на свои интересы и предпочтения. Мне хотелось продемонстрировать свои умения и знания именно в этой сфере художественно-творческой деятельности.

Помимо моего собственного интереса, я так же учитывала актуальность выбранной темы. Иллюстрация, на сегодняшний день востребована в большом количестве направлений отраслей. Так же анализируя положение отрасли иллюстраторов, я могу сделать вывод что на сегодняшний день не так много людей сочетают в себе страсть и талант к иллюстрированию и профессиональные творческие умения и навыки. В связи с этим можно сделать вывод, что работа, выполненная на тему иллюстрирования, вызвала бы интерес у других художников-иллюстраторов и преподавателям, проводящим занятия по иллюстрированию.

Так как я получаю специальность, которая напрямую связана с работой с детьми, я решила отдать предпочтение при иллюстрировании детской художественной литературе. Мне было интересно затронуть нравственно-эмоциональное развитие детей 10-12 лет с помощью иллюстраций. Для данного возраста иллюстрация должна быть выполнена с учетом особенностей их возраста: они еще дети физически, но в эмоциональном плане у них уже формируется жизненный опыт. В связи с вышеперечисленным я остановилась на сказочной пьесе С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», очень любимой мной в детстве. Вряд ли найдется кто-

то, кто не читал бы произведения Самуила Яковлевича хоть раз. Его современники по праву восхищались им и возносили на вершину литературного Олимпа. У него была популярность талантливого и творческого человека, но несмотря на уже сложившуюся репутацию он не прекращал трудиться и стараться дальше.

Выбранная пьеса «Двенадцать месяцев» сохраняет в себе детскую непосредственность, но это уже не малышова сказка. Проводя анализ этой сказочной пьесы, можно сделать вывод что она может многому научить и детей, и взрослых. Главная героиня С.Я. Маршака является воплощением трудолюбивого и доброго народа. Пьеса позволяет ребенку окунуться в новогоднюю атмосферу и почувствовать все очарование происходящего волшебства, развивая их фантазию и воображение.

Иллюстрации есть в большинстве детских книг, если не во всех. Иллюстрация для ребенка имеет большое значение, она открывает малышу множество дверей в мир волшебства и воображения, сказки и приключений, природы и науки. Читая сказки и рассматривая иллюстрации к ним, ребенок не только развивает свое творческое мышление и художественный потенциал, но и увеличивает лингвистическую грамотность. Сказка выступает одним из главных ресурсов в нравственно-эстетическом воспитании так как в каждой сказке присутствует дух добродетели и патриотизма. Во все времена сказка играла не только развлекательную функцию, но и поучительную. Вспоминая прочитанные сказки, вы вряд ли отыщите хотя бы одну в которой по итогу восторжествует «зло». Для детей очень важно видеть в своей жизни достойные примеры для подражания и в сказках они есть. Малыши всегда представляют себя в роли главного и положительного героя. Они вживаются в образ и видят себя такими же отважными, находчивыми и мужественными. Всякая сказка учит добродетели, отваге, любви к близким и трудолюбию.

Сказки нужно не просто читать, а изучать и читать с выражением,

вдумчиво, чтобы понять затаенный в них смысл. Так, чтобы ребенок погружался в этот волшебный мир и картинки в книжке как никогда лучше с этим справляются. Самые интересные книжки и яркие картинки надолго западают в душу подрастающему человечку, и он надолго запоминает их нравоучительный смысл.

Таким образом, иллюстрирование сказочных литературных произведений актуально на сегодняшний день на учебных занятиях как в общеобразовательной школе, так и в учреждениях дополнительного образования так как оказывает огромное влияние на детей и их нравственно-эстетическое образование.

Влияние книг, прочитанных в детстве во многом так сильно из-за запоминающихся картинок с любимыми героями, образы которых мы можем вспомнить и через много лет. Можно выделить несколько основных правил, используя которые иллюстрация вызовет у ребенка интерес:

- картинки в детских книжках должны быть контрастными так как не у всех детей в этом возрасте развито умение сфокусироваться на чем-то длительное время;
- изображение главных героев должно быть близким к читателю, чтобы ребенок сопоставлял себя с персонажем;
- композиционный строй изображения должен быть тщательно продуман, чтобы ребенок мог централизовать внимание на конкретной иллюстрации.

Дальнейшим этапом в разработке данной работы была постановка целей и задач, которые утверждались с дипломным руководителем. После того как направление работы было установлено велась непрерывная работа по написанию теоретической части и выполнению практической части работы. В процессе данного этапа мной были проведены исследования и анализ иллюстрации разных стилистических направлений, эпох и ее особенностей в зависимости от конечного потребителя. В связи с этим

весомая часть работы была уделена на анализ истории развития и становления иллюстрации как художественного жанра от древнейших эпох и до наших дней. Благодаря анализу в данной работе можно отследить преемственность, закономерность и тенденции развития иллюстрации различных стилистических направлений.

В дальнейшем, после исследования теоретических аспектов выбранной темы я приступила к выполнению творческих работ, которые бы соответствовали всем необходимым требованиям и были доступным для понимания детей возраста 10-12 лет. Этот этап можно разделить на несколько стадий:

- выбор сюжетных сцен,
- поисковые эскизы,
- варианты цветовых решений,
- конечный вариант работы.

Первой стадией стал вопрос выбора сцен, которые имеет смысл изобразить для максимальной заинтересованности читателя. Всего к значимым сюжетным сценам произведения относятся несколько событий:

- падчерица, которая собирает хворост в зимнем лесу по поручению мачехи встречает военного, который повествует ей о новогодних чудесах;
- напыщенная принцесса, не терпящая указов со стороны профессора, который пытается ее обучить наукам, издает ему наперекор указ о поиске подснежников;
- мачеха и ее родная дочь, отправляют падчерицу за цветами для принцессы;
- встреча падчерицы с двенадцатью месяцами, которые помогают ей собрать подснежники и дарят волшебное колечко, но просят оставить встречу в секрете от всех;
- падчерица отдает мачехе весенние цветы, а та крадет

подаренное колечко;

– мачеха и ее родная дочь приносят на пир воцеленные цветы;

– принцесса пытается выяснить месторасположение волшебного месяца, мачеха признается в обмане;

– королева грозит казнить девушку если она не расскажет, где взяла подснежники и выкидывает волшебное колечко;

– падчерица гонится за колечком и произносит волшебную фразу;

– происходит смена всех времен года, придворные разбегаются, остаются только королева, военный, профессор и мачеха с дочкой;

– мачеха с дочерью загадывают появившемуся старику, исполняющему желания, собачьи шубы. Старик исполняет желание, они начинают ругаться что не попросили шубки получше и превращаются в собак;

– двенадцать месяцев дарят падчерице подарки, обновки и сани. Появляется королевская упряжка, запряженная заколдованными собаками. Королева наконец-то просит помочь падчерицу искренне и по-доброму, девушка помогает ей и дает каждому теплую одежду.

В итоге я решила выбрать сцены с самыми кульминационными сюжетами – встреча падчерицы с двенадцатью месяцами, собирающая цветы падчерица, восторгающаяся подснежниками принцесса, догоняющая колечко падчерица и финальная сцена, где падчерица помогает принцессе.

Этап эскизирования составлял значительную часть практической работы (Рисунок В.1-В.11). На данном этапе необходимо было учесть множество аспектов. Серия работ должна выглядеть цельно и гармонично, а значит каждая работа в отдельности должна сочетаться с остальными. В

процессе эскизирования были отображены все идеи и выбирались наиболее удачные варианты решения. Так как иллюстрации выполняются для детей, нужно очень большое внимание уделить общей композиции и колориту.

Процесс поискового эскизирования помогает сконцентрироваться на поставленной задаче и найти для нее лучшее решение. Эскиз не предполагает под собой идеальный рисунок, он лишь передает процесс ваших мыслей и идей, а они находятся в постоянной динамике, трансформируясь в вашем воображении. Эскизные наброски хороши тем, что за маленький интервал времени можно представить несколько вариаций исполнения одной задачи и выбрать самый подходящий.

Выполнение эскиза начинается с легкого карандашного наброска на листе бумаге, я использовала формат бумаги 15 на 20 сантиметров. Такой формат мне кажется наиболее удобным для выполнения этого этапа: не занимает большого количества времени и видно всю картину целиком. При выполнении начальных набросков не стоит использовать слишком темный цвет карандаша так как светлые цвета позволяют нам исправлять в процессе непонравившиеся детали. Процесс выполнения набросков включает в себя наблюдение анализ и поиск подходящего варианта. Решая данные этапы, я пыталась воплотить собственный, новый взгляд на пьесу «Двенадцать месяцев».

Первоначально намечаются фигуры героев и окружающая обстановка, это выполняется обобщенно и без деталей. В процессе выполнения эскизы обретают детали и становятся приближенными к тому, как это будет выглядеть в итоге. Изображаемые образы должны легко читаться и быть понятными для детей. Излишний академизм не требуется, напротив можно добавить декоративности, близкое детям. В конечном результате ребенок должен с увлечением следить за происходящим. Добавление цвета на данном этапе не требуется, оно будет только мешать концентрироваться на строении композиции. После того как наброски будут сформированы в плане

композиции, можно обозначить контуры.

После определения конечного варианта эскизов нужно определиться с цветовой палитрой будущих иллюстраций. Цвета должны быть цепляющими ребенка, яркими, но при этом гармонично сочетаться между собой. В процессе подбора палитры, иллюстратор может обратиться за помощью к цветовому кругу. На данный момент в колористике существует шесть основных видов гармоничных цветосочетаний:

- Монохромная, она же одноцветная гамма. Она завязана на одном цвете в различных его оттенках.
- Комплиментарная, по-другому контрастная или дополняющая схема. При создании контрастной палитры используются противоположно расположенные цвета. В данной схеме присутствует усложненный вариант использования – расщеплено-контрастный. В сложном варианте берется не противоположные цвета, а соседние с ними оттенки.
- Аналогичная или родственная схема. В такой схеме используются цвета, расположенные по соседству. У этой схемы подбора тоже есть усложненный вид – расщеплено-аналоговая схема. Выбирается зона цветового круга и цвета используются через один.
- Триадическая схема иначе цветовая триада. Это три равно удаленных в цветовом круге оттенка.

С помощью этих схем художник может подобрать сочетание цветов на любой лад. В процессе поиска колористического решения были выполнены несколько вариантов из которых в дальнейшем были выбраны наиболее удачные варианты.

Таким образом после выполнения эскизов у нас формируются уже проработанные по композиции трафареты будущих работ и гармоничные цветовые палитры к ним.

Для выполнения итоговых работ использовалась программа PaintTool SAI (ペイントツールSAI) – программа, предназначенная для цифрового рисования в среде Microsoft Windows, разработанная японской компанией SYSTEMAX.

К плюсам этой программы можно отнести ее относительную простоту, по сравнению с другими графическими приложениями. В этой программе для рисования будет достаточно одной лишь компьютерной мыши, это является несомненным плюсом так как у меня нет графического планшета. В таких программах как Adobe Photoshop вряд ли бы вышло нарисовать что-то стоящее без специальных планшетов и стилусов.

PaintTool SAI поддерживает работу и растровых, и векторных изображений. Это значит, что мы можем создавать как совсем минималистичные графические иллюстрации, так и добиться определенного реализма. В своей творческой работе я не буду стремиться к реализму, мне бы хотелось, чтобы иллюстрации выглядели мультипликационно. На данный момент дети больше внимания уделяют мультфильмам и видеоиграм, если они увидят знакомые черты в книгах это повысит их интерес как к литературе в целом, так и к книжной графике в частности.

В своей работе я опиралась на образы персонажей мультсериалов Disney, изображения которых имеют мировую репутацию. Многие из нас выросли на них и полюбили с самого детства. Я бы хотела применить такую стилистическую похожесть, но привнести в нее нечто новое и современное.

При выполнении итоговых работ в графической программе я загружаю отсканированные версии эскизов в качестве трафарета. В дальнейшем постепенно и подетально были отрисованы элементы иллюстрации. Изначально они выполняются плоскостными цветовыми пятнами. В дальнейшем с помощью различных кистей добавляются элементы текстур и детали. Добавляется объем мягкой полупрозрачной кистью.

Отличающейся особенностью при рисовании в компьютерных

программах является применение слоев. Каждый элемент изображается на отдельном слое и в случае чего его можно в любой момент изменить, не затрагивая при этом всю оставшуюся композицию.

В готовых изображениях для большей гармоничности можно дополнительно настроить свет, контрастность или настройки цветового тона. Для создания аутентичности многие художники, работающие в графических программах, поверх применяют настройки шума или по-другому зерно. Это добавляет изображению текстурной и атмосферы присутствия.

В завершении работы готовые иллюстрации объединяются в единый слой и сохраняются, после чего передаются в типографию для печати и оформляются в подходящие по стилистическому решению рамку и паспарту.

Выводы по 2 главе

Рисование на уроках в школе и выполнение иллюстраций к художественной литературе, в частности, играет очень большую роль в нравственно-эстетическом воспитании ребенка, гармоничном развитии его личности и творческих способностей, стремлении создавать прекрасное.

При иллюстрировании художественной литературы у ребенка формируется воображение, мышление, развивается память. Прививается любовь к чтению, ребенок приобщается к культуре и истории, расширяется кругозор. Иллюстрирование развивает эмоциональную сферу и эмпатией, дает ребенку представление о всем спектре переживаний.

Во втором параграфе рассматриваются методические аспекты нравственно-эстетического воспитания детей средствами иллюстрации. Предлагаются рекомендации к организации хода образовательного процесса и планы-конспекты уроков, представляющие роли педагога и обучающихся на уроках ИЗО. На этапе формирования личности ребенка именно уроки изобразительной деятельности сталкивают ребенка с понятиями

благородства, гармонии, возвышенности, учат различать прекрасное от уродливого. У детей в этом возрасте ярко выраженная потребность самовыражения и самореализации. Они хотят чувствовать себя творцами и выражать собственное «Я» в своем творчестве.

В данной работе мы стремимся не только проанализировать истоки существующей иллюстрации, разобрать воздействие иллюстрации на формирование гармонично сформированной личности в нравственно-эмоциональном плане, но и создать серию иллюстраций, которые будут отражать сюжетный смысл произведения, соответствовать современным стандартам и требованиям книжной графики, способствовать повышению художественной роли иллюстрирования.

Заключение

В ходе проделанной работы мы проанализировали истоки становления иллюстрации. Проследили этапы ее становления и зависимость от технического прогресса. Изначально это была ксилография, гравюра, позже пошли графические и живописные техники и уже на современном этапе развития иллюстрации создаются с помощью компьютерных технологий, которые плотно вошли в нашу жизнь. Сейчас для выполнения иллюстраций возможны огромные вариации художественных средств, способов исполнения и стилистических решений.

В современном мире иллюстрация это отдельный вид художественного искусства. Тенденции развития современной иллюстрации диктуют новые смыслы ее понимания. Сегодня иллюстрация это не просто картинка в книжке, это могут быть плакаты, анимационные видеоролики, упаковка товаров, элемент фирменного стиля компании.

Проблема нравственно-эстетического воспитания довольно глубоко исследована в существующей литературе. Нравственно-эстетическое воспитание несет большую роль в благополучном развитии России. Воспитание патриотизма, нравственности, чувства прекрасного содействует становлению психически и физически здоровому будущему поколению. Гармоничное общество состоит из отдельных всесторонне развитых людей, где каждый влияет на формирование всего общества в целом.

В ходе нашего исследования проделанного в процессе выполнения данной работы можно сделать вывод что искусство благоприятно влияет на становление развитой нравственно-эстетически личности. Изобразительное искусство в большей степени доступно для понимания ребенку.

Рассматривая картинки в книге, ребенок стимулирует деятельность собственного воображения, что побуждает его на творческую деятельность. Иллюстрирование художественных текстов является важной частью в

развитии творческих способностей ребенка. Выполняя свои работы, ребенок углубляет свои эмоции от прочтения книги во много раз. Все это целенаправленно влияет на развитие творческого самовыражения и эстетического вкуса.

Основная воспитательная роль иллюстрации заключается в том, чтобы донести нравственную суть произведения, его эмоциональную окраску и основную мысль. Порождать в детях желание творить, окружать себя прекрасным и видеть красоту в многообразии окружающего мира.

Проведя исследование по данной теме, мы можем сделать вывод что применение иллюстрации в нравственно-эстетическом воспитании детей делает процесс обучения более результативным. Таким образом, работу можно считать успешной и цели, поставленные в ней, достигнуты.

Следовательно, иллюстрации играет существенное значение в жизни ребенка, но и всего социума, позволяет прежде всего ребенку познать основы духовно-нравственных отношений.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Бадян В.Е. Основы композиции: Учебное пособие для вузов. / В.Е. Бадян, В.И. Денисенко. - Москва: Академический проект, 2020. - 175 с.
2. Баренбаум И.Е. Всеобщая история книги 2-е изд./ И.Е. Баренбаум, И.А. Шомракова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2008. - 392 с.
3. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников / Н.И. Болдырев. – Москва: Просвещение, 2009. – 289 стр.
4. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: Учебное пособие/ В.И. Волынкин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 441 с.
5. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства [Электронный ресурс]: сб. статей. Вып. 8. В 2 ч. Ч. 1. / Н. Н. Ростовцев [и др.]; Московский педагогический государственный университет. - Москва: Прометей, 2012. - 440 с.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте/Л.С. Выготский. - Санкт-Петербург.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.
7. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. - Москва: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. - 672 с.
8. Ганкина Э.З Детская книга вчера и сегодня / сост Э.З. Ганкина.- Москва: Книга, 1988.-310 с.
9. Дехтерёв Б.А. Что такое книжная иллюстрация [Электронный ресурс]/Дехтерёв Б.А - Электрон. текстовые дан. - 2012 - Режим доступа: <http://www.fairyroom.ru/?p=11518>, свободный.
10. Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги/ Т.Н. Доронова.-Москва: Просвещение, 1991. — 126 с
11. Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. — 432 с.
12. Зотова Е.В. Искусство книги/ Е. Зотова//Искусство. - 2006.- №4

13. Кудрявцева Л.С. Собеседники поэзии и сказки: об искусстве художников детской книги. - Москва: Московские учебники, 2008. - 287 с.
14. Кузин, В.С. Изобразительное искусство 5 - 9 классы. / В.С. Кузин – Москва: Дрофа, 2001.
15. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе/ В.С. Кузин – Москва: Просвещение, 1997, 208 с.
16. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике / Н.А. Курочкина. — Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2004. — 160 с.
17. Макарова, К.В. Особенности детской книжной иллюстрации и ее отличия от взрослой / К.В. Макарова / Преподаватель XXI век. – 2010. – №1, С. 140 – 145.
18. Маршак С.Я. Двенадцать месяцев/ С.Я. Маршак. - Москва: Лабиринт, 2020. - 128 с.
19. Маршак С.Я. Почта/ С.Я. Маршак.-Москва: Малыш, 1969.-12 с.
20. Михайлов М.В. История становления цифровой иллюстрации в рамках искусства в целом и в рамках цифрового искусства в частности/ Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(32). URL: [http://sibac.info/archive/guman/5\(32\).pdf](http://sibac.info/archive/guman/5(32).pdf) (дата обращения: 06.05.2020).
21. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: Книга для учителя / Б.М. Неменский, Н.Н. Фомина. – Москва, 1991. – 302 с.
22. Об образовании: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ/ 2020.
23. Попов В.В. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / под ред. д. т. н., проф. В. В. Попова, акад. РАО Ю. Г. Круглова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 319 с.
24. Рукавицын, М.М. Эстетическое воспитание детей/ М.М. Рукавицын. – Москва: Знание, 2002. –136 с

25. Русская народная сказка "Колобок"/ под ред. А.Н. Толстого.- Санкт-Петербург: Речь 2016.- 12 с.
26. Русская народная сказка "Лисичка-сестричка». - Санкт-Петербург: Пальмира 2018.- 48 с.
27. Павлов А.Ю. История искусств: учебное пособие / А. Ю. Павлов. – Москва; Берлин: Директ – Медиа, 2020. – 209 с.
28. Торшилова Е.М. Эстетическое развитие ребенка: гипотезы и факты. / Е.М. Торшилова/ Развитие личности. -2012.-№3.
29. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие / В. А. Фаворский; Подготовка текста, научный аппарат Д. Д. Чебановой. — Москва: Советский художник, 1988. — 588 с.
30. Франк Я. Тайные знания коммерческих иллюстраторов/ Я. Франк. - Москва: Студия Артемия Лебедева, 2012.-117 с.
31. Хеллер С. Образование иллюстратора/ С. Хеллер, М. Арисман.- Нью-Йорк: Allworth Press, 2000.- 288 с.
32. Чуковский К.И. Путаница/ К.И. Чуковский.-Москва: Мелик-Пашев, 2017.-12 с.
33. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство и художественный труд: программа и тематическое планирование/ Т.Я. Шпикалова [и др.]. - Москва: Просвещение, 2010.-96 с.

Приложение А

Примеры иллюстраций различных стран и эпох

Рисунок А.1 – Иллюстрация из Папируса Ани

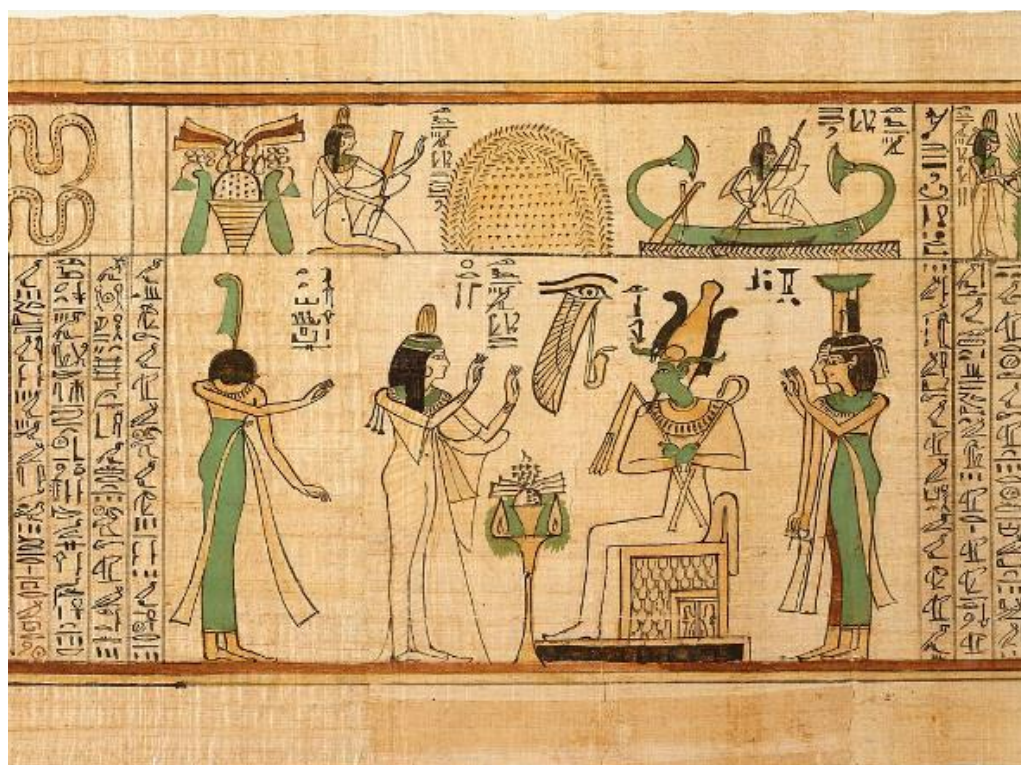

Рисунок А.2 – Погребальный папирус певицы Амона Нани

Продолжение Приложения А

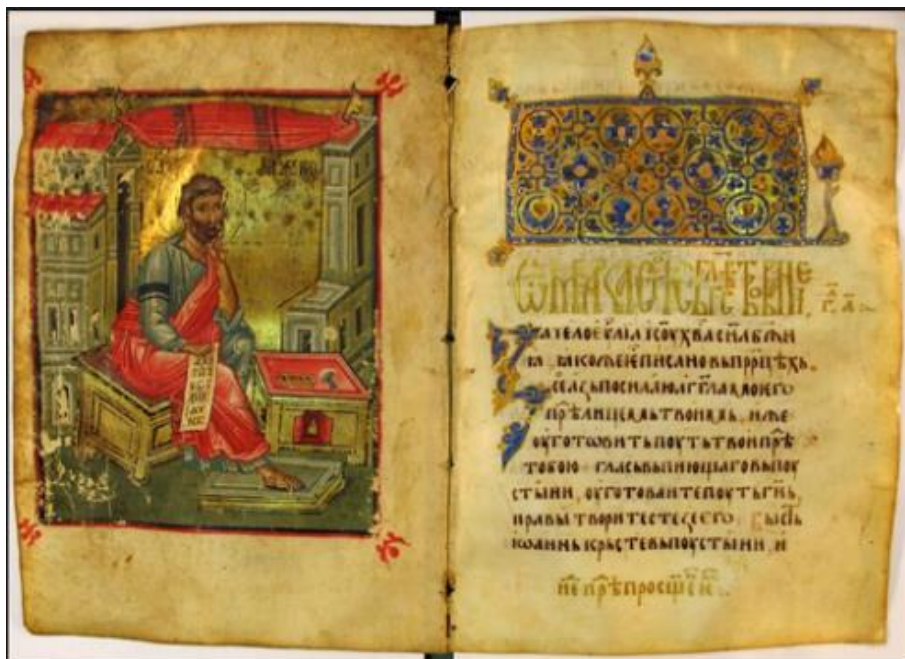

Рисунок А.3 – Книга Византии

Рисунок А.4 – Титульный лист Евангелия от Иоанна

Продолжение Приложения А

Рисунок А.5 – Страница, украшенная крестообразным орнаментом.
Линдисфарнское Евангелие

Рисунок А.6 – Книга из Келлса

Продолжение Приложения А

Рисунок А.7 – Евангелие Годескалька. Фонтан жизни и инициал

Рисунок А.8 – Иллюстрация братьев Лимбургов к часослову герцога Беррийского

Продолжение Приложения А

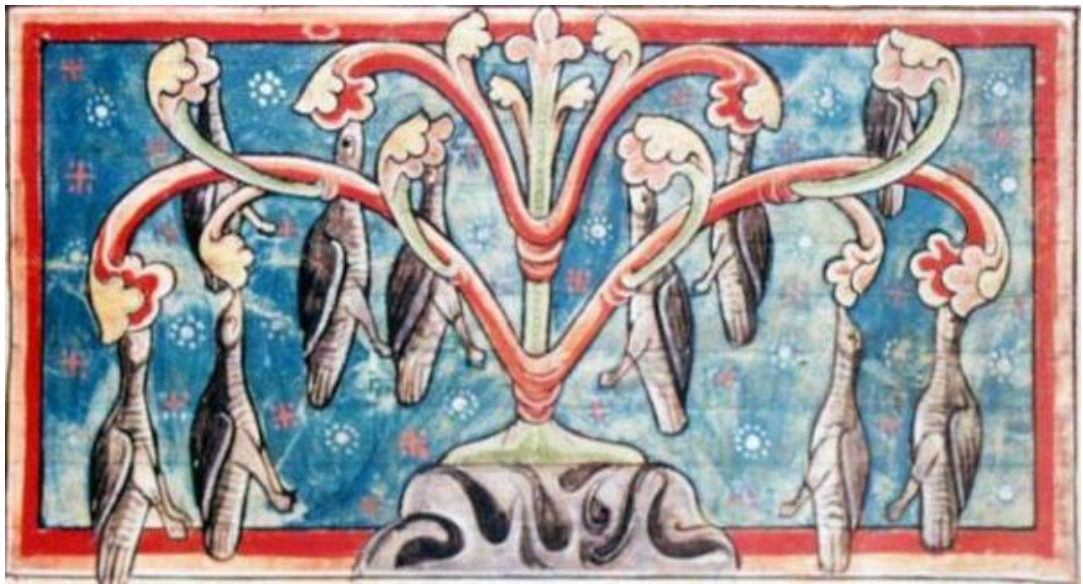

Рисунок А.9 – «Бернакельские» гуси из Бестиариев

Рисунок А.10 – Библия Гутенберга

Продолжение Приложения А

Рисунок А.11 – Иллюстрации Альбрехта Дюрера

Рисунок А.12 – Джон Тенниел. Алиса и Герцогиня

Продолжение Приложения А

Рисунок А.13 – Джон Тенниел. Белый Рыцарь в «Алисе в Зазеркалье»

Рисунок А.14 – Страницы из Букваря Кариона Истомина

Продолжение Приложения А

Рисунок А.15 – Иллюстрации к драме А.С. Пушкина «Борис Годунов»
выполненные Е.А. Кибриком

Рисунок А.16 – Иллюстрация обложка

Продолжение Приложения А

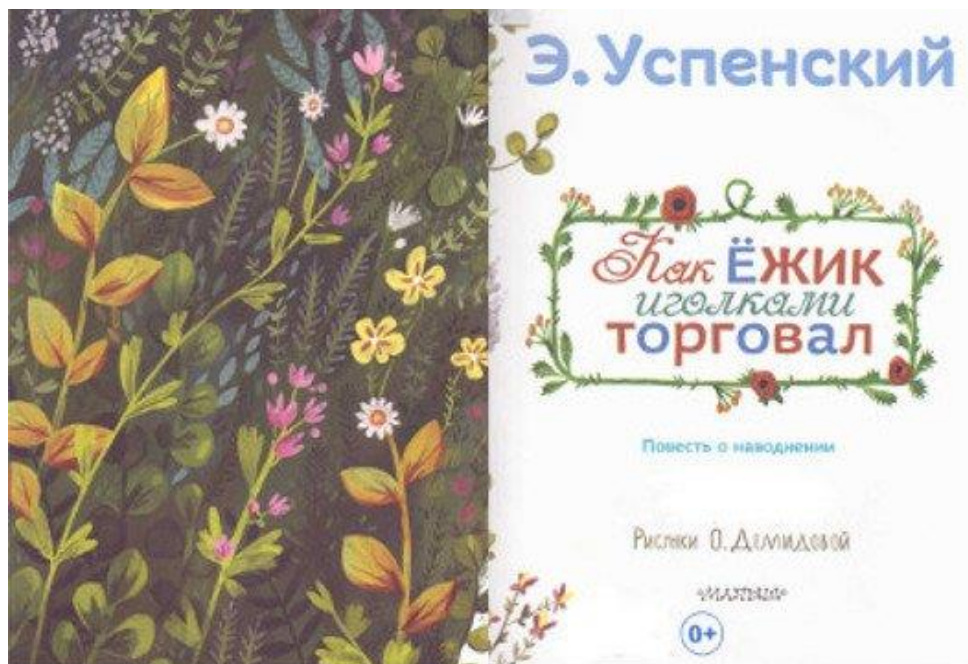

Рисунок А.17 – Иллюстрация фронтиспис

Рисунок А.18 – Иллюстрация заставка

Продолжение Приложения А

Рисунок А.19 – Полосная иллюстрация

Рисунок А.20 – Иллюстрация концовка

Приложение Б

Примеры книжной иллюстрации

Рисунок Б.1 – Иллюстрация Е.М. Рачева к русской народной сказке «Колобок»

Рисунок Б.2 – Иллюстрация Е.М. Рачева к русской народной сказке «Лисичка-сестричка и Волк»

Продолжение Приложения Б

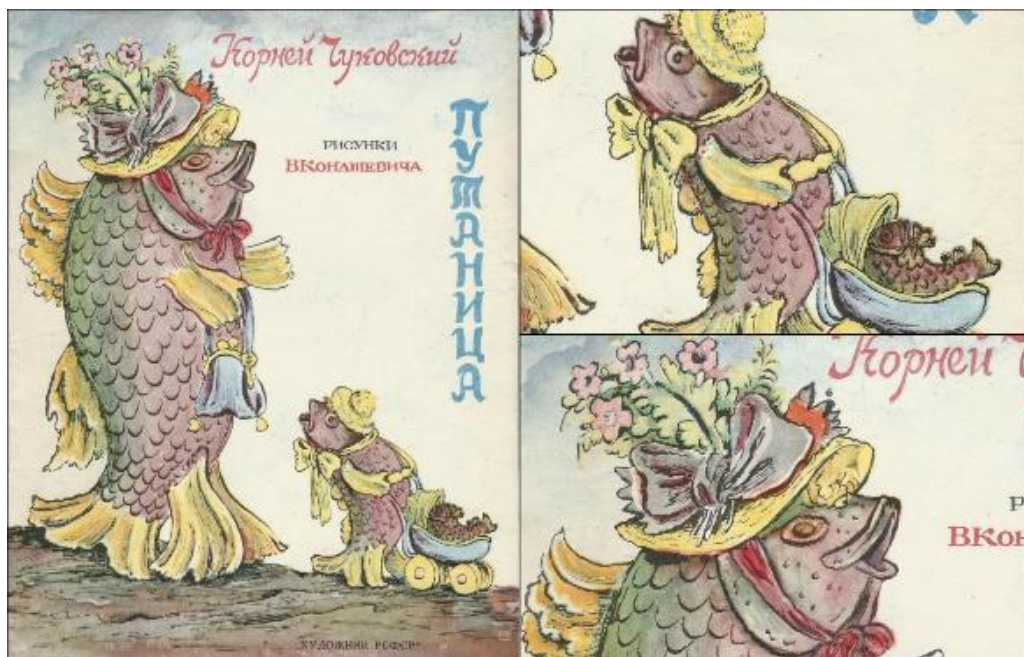

Рисунок Б.3 – Иллюстрация В.М. Конашевича к стихотворению «Путаница»

Рисунок Б.4 – Иллюстрация В.М. Конашевича к стихотворению «Путаница»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.5 – Иллюстрации В.М. Конашевича к стихотворению «Почта»

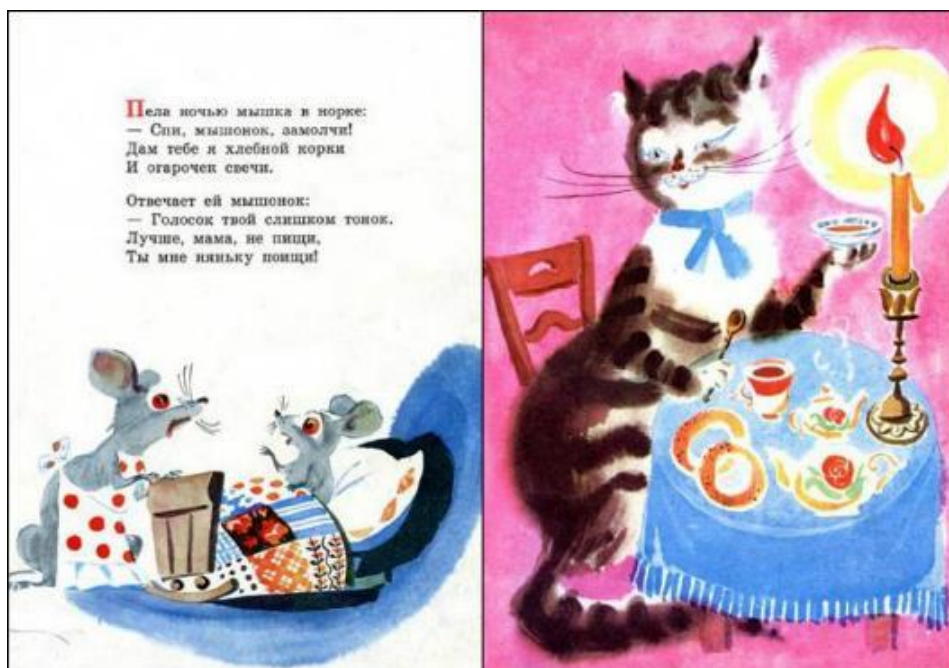

Рисунок Б.6 – Иллюстрации А.М. Елисеева к сказке «Сказка о глупом мышонке»

Продолжение Приложения Б

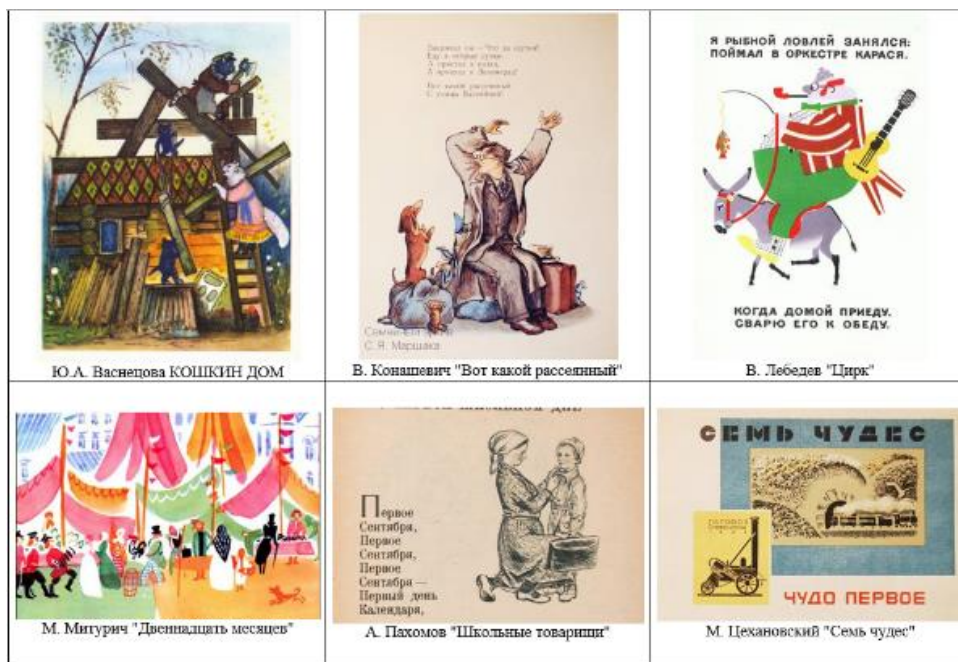

Рисунок Б.7 – Наглядное пособие «Примеры иллюстраций к произведениям С.Я. Маршака»

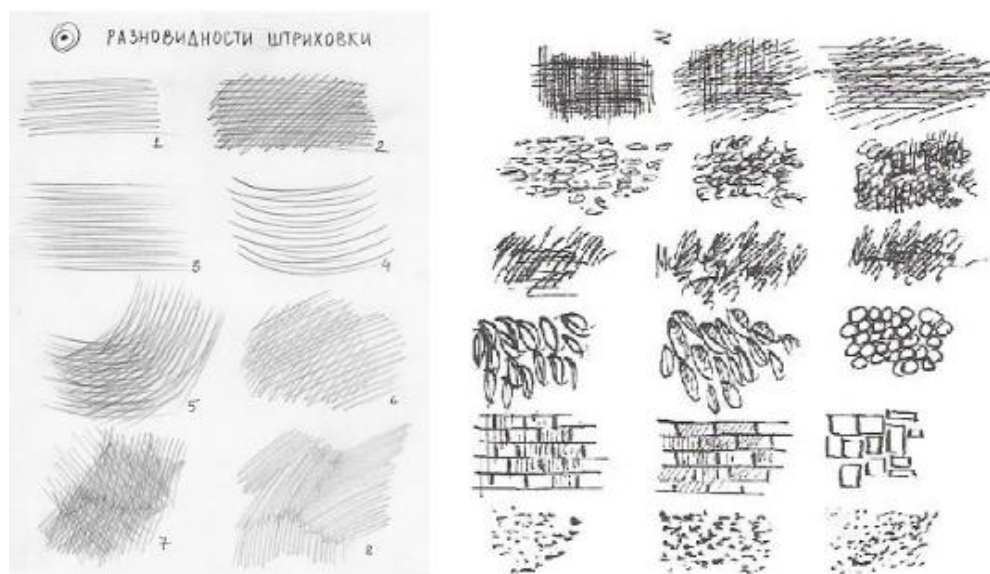

Рисунок Б.8 – Наглядное пособие «Примеры применения линий и штриховки»

Продолжение Приложения Б

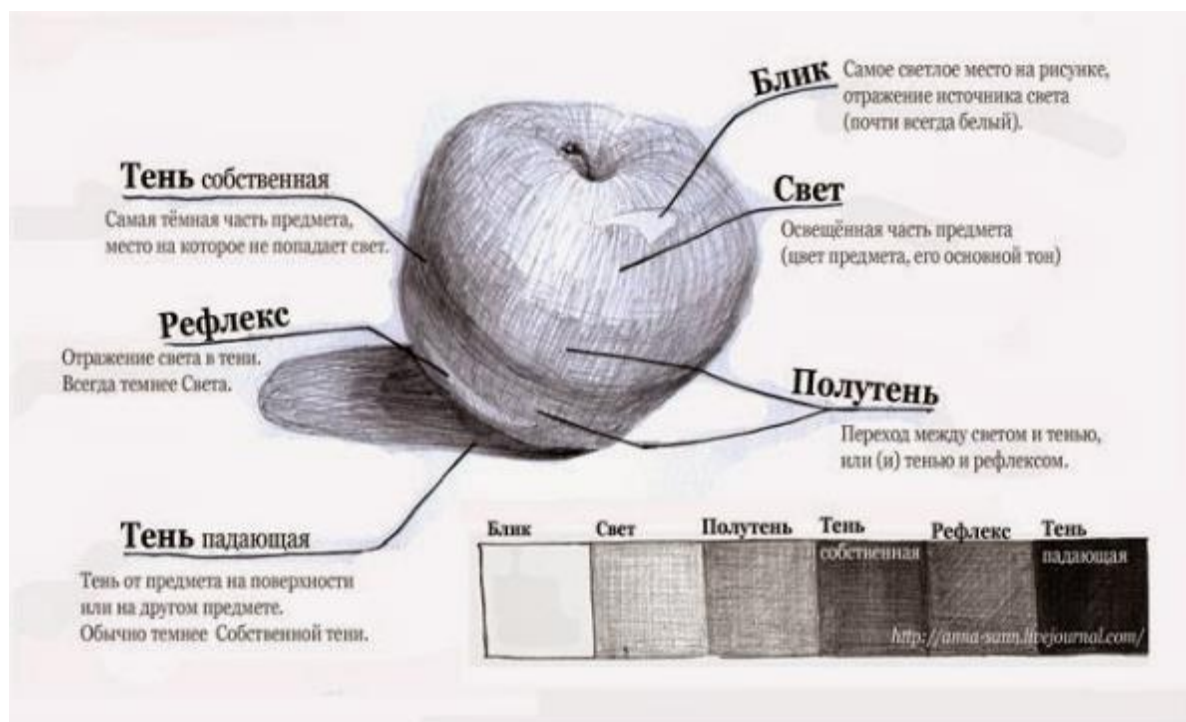

Рисунок Б.9 – Наглядное пособие «Светотень»

Приложение В

Поисковые эскизы

Рисунок В.1 – Поисковые эскизы

Рисунок В.2 – Поисковые эскизы

Продолжение Приложения В

Рисунок В.3 – Поисковые эскизы

Рисунок В.4 – Поисковые эскизы

Продолжение Приложения В

Рисунок В.5 – Цветовые эскизы

Рисунок В.6 – Цветовые эскизы

Продолжение Приложения В

Рисунок В.7 – Цветовые эскизы

Рисунок В.8 – Цветовые эскизы

Продолжение Приложения В

Рисунок В.9 – Цветовые эскизы

Продолжение Приложения В

Рисунок В.10 – Этапы выполнения итоговой композиции

Продолжение Приложения В

Рисунок В.11 – Этапы выполнения итоговой композиции