

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 «Серия иллюстраций сказке Льюисса Керролла «Алиса в стране чудес»

Обучающийся

Д.Н. Овчиникова

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2022

Аннотация

Бакалаврская работа автора Овчинниковой Дарьи посвящена одной из самых увлекательных тем в истории изобразительного искусства – иллюстрации. Иллюстрация уже давно стала одним из самых визуальных средств в передаче образов героев, эмоций и идеи, замысла художественного произведения. Иллюстрация стала одним из жанров искусства наглядно демонстрирующим методы, средства и технические возможности многих видов искусства, дизайна, компьютерной графики и рекламы.

Иллюстрация является одним из инструментов в методике развития ребенка, помогающей понять, представить и осмыслить текст, сложные понятия на основе картинке.

Так, в первой главе автор поднимает тему детской иллюстрации и ее роли в развитии ребенка, как через книги с иллюстрациями формируются главные аспекты развития малыша с ранних лет, и как важно это в эстетическом и психологическом его воспитании. На основании этого разрабатывается блок уроков по тематическому рисованию, даются рекомендации по его проведению.

Во второй главе рассматривается история возникновения и развития жанра иллюстрации, проводится анализ творчества детских художников-иллюстраторов. Анализируются виды, стили и техника исполнения графического дизайна в книгах. В заключение делаются выводы в соответствии с поставленными целями и задачами работы. В заключительной части третьей главы представлен ход работы над творческой композицией, чем является «Серия иллюстраций сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Иллюстрации в детской книге, ее особенности и роль в развитии ребенка дошкольного возраста.....	9
1.1 Роль иллюстрации для детской книге.....	9
1.2 Значение иллюстрации в восприятии содержания книги.....	13
Глава 2 Возникновение и развитие иллюстрации как жанра изобразительного искусства.....	17
2.1 Особенности детской иллюстрации и ее значение в эстетическом развитии и воспитании ребенка.....	17
2.2 Разработка блока уроков тематического рисования по произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».....	27
2.3 Анализ работ художников -иллюстраторов к сказке Льюиса Кэрролла, «Алиса в стране чудес».....	31
Глава 3 Ход работы над творческим созданием серии работ к произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».....	48
3.1 Этапы работы над творческим проектом.....	48
Заключение.....	53
Список используемой литературы.....	54
Приложение А Иллюстрации художников к произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».....	59
Приложение Б Процесс работы над творческим проектом.....	63
Приложение В Итоговые композиции к серии работ по произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».....	66

Введение

Творчество – это фундамент и основа развития человека. Эта самая удивительная способность. С ранних лет творчество зарождается в нас. Ребенок, еще не умеет говорить, а уже держит в руке карандаш и рисует на бумаге.

Развитие человека всегда начинается с творчества, с открытия его творческого потенциала, а рисование – это самый простой, доступный и естественный процесс в жизни малыша. Одно из самых первых знакомств с миром у малыша происходит с книгой. Книжная иллюстрация по своей природе уникальна, она прекрасно формирует воображение малыша, открывает мир красок, развивает эстетический вкус, позволяет мечтать, выстраивать через образы и фактуры представление о мире, воплощает фантазии в реальный мир, развивает речь и в итоге сознание малыша. В ней изобразительное искусство и литература объединяются, дополняют друг друга.

Художественная иллюстрация – это не просто добавление картинки к художественному тексту, а высокое искусство и безусловно это часть культуры, формирующая человеческое сознание, хранящая высокие ценности и передающиеся из поколения в поколение. Художественная иллюстрация и художественная литература неразделимы друг от друга – это единое целое. Искусство слова и искусство иллюстрации помогают оживить образы в сознании ребенка и помогают привить моральные ценности, объяснить ребенку что такое хорошо, что такое плохо, научить ребенка отделять хорошее от плохого. Только с помощью слова и наглядного изображения ребенок учиться понимать окружающий мир.

Книжная иллюстрация помогает ребенку развивать чувственное восприятие мира, сопереживать героям, радоваться вместе с ними и грустить. С помощью иллюстрация в книге малыш впервые встречается с миром,

пробуждает в себе эмоции и чувства, а художественное произведение помогает ему в этом. Художественная иллюстрация развивает зрительное восприятие ребенка, позволяет понять художественное произведение, его смысл. Дети зрительно считывают по иллюстрации смысл рассказа или сказки и делают вывод, смысловое заключение, поэтому значение иллюстрации в детской художественной литературе очень высоко.

Рассматривая изображение в книге, с помощью художника-иллюстратора ребенок погружается в волшебный мир, либо попадает в какие-то исторические моменты, либо в мир науки, обязательно получает удовольствие от новых открытий, испытывает сильные эмоции, зарождает в себе вдохновение, открывает свой творческий потенциал.

В самом раннем возрасте у ребенка с помощью картинок появляется интерес к книге. Книгу без иллюстрации ребенок вряд ли захотел бы рассматривать, именно образы, созданные художником изначально интересны ребенку, как отражение мира, действительности. Иллюстрация – важный инструмент в воспитании ребенка.

Картинки «говорят» и «растут» вместе с малышом. Иллюстрация – это мощное средство коммуникативной адаптации и воспитания. Дети младшего дошкольного возраста вначале знакомятся с окружающим миром с помощью иллюстрации, распознают образы, развивают образное мышление, дети старшего дошкольного возраста уже могут через иллюстрацию давать оценку поступков героев, учатся адаптироваться в социальном мире, а дети начального школьного возраста уже развивают в себе любовь к Родине, любовь к природе, к животным. У детей 12-13 лет книга и иллюстрация возбуждает любопытство, связь событий и явлений. Книга позволяет решать задачи нравственного, эстетического, патриотического воспитания, способствует эмоциональному, речевому и умственному развитию детей. Без иллюстрации ребенок иногда не может в полном объеме понять мысль произведения, и иллюстрация помогает ему в этом. Картинки образами

показывают ребенку саму действительность, открывая шаг за шагом все обстоятельства и действия, которые ребенок должен проследить по сюжету книги и в связи с этим невозможно иногда заменить картинку словесным описанием, особенно для детей самого маленького возраста. Картинка помогает ребенку именно создавать в своем сознании образы, подкрепленные словесным описанием данного образа.

Иллюстрации помогают ребенку видеть, воспринимать и оценивать мир. Фактура, цвет, ритм, композиция, линия на картинках более понятны и доступны для детей, чем словесное описание. В процессе просмотра книги ребенок развивает свою речь: составление различных описательных рассказов способствует обогащению словарного запаса ребенка и развитию его эмоционального состояния. Дети от природы любопытны. С той минуты, как они получают контроль над своими конечностями, они работают над тем, чтобы выйти в мир, чтобы увидеть, как все это работает. Они исследуют, наблюдают и подражают, пытаются понять, как все работает и как контролировать себя и свое окружение. Это неограниченное исследование помогает детям формировать связи в своем мозгу, помогает им учиться – и это также весело. Искусство – это естественная деятельность, поддерживающая эту свободную игру детей. Свобода манипулирования различными материалами органичным и неструктурированным образом позволяет исследовать и экспериментировать. Эти художественные усилия и самостоятельные исследования не только забавны, но и познавательны. Искусство позволяет детям практиковать широкий спектр навыков, полезных не только для жизни, но и для обучения.

Навыки, которые ребенок отрабатывает при участии в художественной деятельности, включают:

Мелкая моторика. Умение держать карандаши, мелки, мел и кисти помогает детям развивать мелкую моторику. Эта разработка поможет вашему

ребенку с письмом, застегиванием пальто и другими задачами, требующими контролируемых движений.

Когнитивное развитие. Искусство может помочь детям освоить и отработать такие навыки, как построение паттернов и причинно-следственная связь (например, «Если я сильно нажму карандашом, цвет станет темнее»). Они также могут практиковать навыки критического мышления, составляя мысленный план или картину того, что они намереваются создать, и следуя своему плану.

При взаимодействии с книгой у ребенка начинают работать и активизироваться познавательные процессы такие как; внимание, чуткость, мышление, память, воображение и идет их развитие. Так же формируется и развивается при просмотре иллюстраций у ребенка желание открывать творческий потенциал, совершенствовать свои изобразительные навыки, а также открывать и развивать новые навыки в творчестве. Книга-это портал в мир фантазий где ребенок при знакомстве с ней испытывает спектр эмоций, у него формируется интерес к новому и непознанному.

Цель работы – выполнение серии иллюстраций к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Задачи:

- ознакомиться с видами, стилем и техникой иллюстрации;
- изучить историю развития иллюстрации;
- разработать урок по тематическому рисованию художественного произведения;
- изучить научно-методическую литературу по проблеме развития художественно-познавательного интереса у детей;
- углубить знания о детской и возрастной психологии, через творчество;
- проанализировать роль иллюстрации при восприятии содержания литературного произведения;

- данным исследованием привлечь интерес родителей к проблемам чтения книг детьми;
- выполнить творческую художественную работу на тему «Серия иллюстраций сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Объект исследования – книжная иллюстрация.

Предметом исследования является технология создания иллюстраций детских книг.

Чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем глубже и точнее познание ребенка. Книги с иллюстрациями имеют большое воспитательное и психологическое значение в развитии детей. По рисункам можно выявить проблемы развития и психоэмоциональные отклонения у ребенка, чтобы лучше решить проблему.

Теоретическая значимость работы состоит в создании серии иллюстраций для детской книги выполненной художественными материалами такими как, акварель.

В ходе работы над своей бакалаврской работой мною была проверена гипотеза о том, что художественная иллюстрация детей рассматривается как средство социализации, общения, а также, исходя из теоретических знаний из области детской психологии, отражает восприятие и смысл образов в книгах. для детей, которыми необходимо руководствоваться и учитывать при создании работ в этой области.

Эти критерии, сформированные в результате проделанной работы, необходимы для создания рациональной иллюстрации детей, а также являются инструментом оценки степени уважения произведений к заданной теме.

Глава 1 Иллюстрации в детской книге, ее особенности и роль в развитии ребенка дошкольного возраста

1.1 Роль иллюстрации для детской книги

«Что толку в книжке, – подумала Алиса
– если в ней нет ни картинок, ни разговоров?»

Льюис Керролл «Приключения Алисы в стране чудес»

Книга – необходимый элемент обучения ребенка, а иллюстрация в детской книге – неотъемлемая доля познания ребенком окружающего мира. Ребенок инициирует познавать мир и знакомится с книгой, когда не может говорить и ходить. Картина исконно помогает ребенку понять мир, представляет через сказочных персонажей с цветом, формой, людьми, миром животных, миром растений, помогает научиться распознавать свои эмоции и чувства других людей: грустить, счастливый, сердитый, восхищающийся, обиженный, сочувствующий [12]. Иллюстрация – это рисунок, который помогает ребенку познать все, что есть в окружающем мире, а также окунает его в мир сказок и фантазий. Если рассматривать аудиторию малышей, то малыши еще не умеют самостоятельно читать, а также не весь словарный текст малыш может воспринимать на слух, и иллюстрация – это порой единственный способ получения информации малышом об окружающем мире. Образы помогают малышу познакомиться с миром и художник с помощью цвета, законов колористики, убирает все второстепенное для малыша на второй план, оставляя на первом плане главное, необходимое. Детская книжная иллюстрация оказывает очень сильное влияние на формирование психологического и психоэмоциональное состояние ребенка.

Чтение является одним из важнейших аспектов процесса обучения. Эффективность обучения зависит от мотивации и вовлеченности учащихся процесс чтения [5].

Многие художники создали рисунки, ставшие эталонами оформления детской книги. Рисунки И.Я. Библина, Т.А. Бичема, В.М. Конашевич, Е.Д. Поленова, Б.А. Дяхтерова, Ю.А. Васнецова, и других авторов радуют маленьких читателей многие годы. Рисунки наших отечественных иллюстраторов, художников-профессионалов созданы именно с учетом специфики образности детского мышления» [10].

Выбор книги для ребенка – очень интересное, но ответственное занятие для взрослого человека. Есть несколько критериев для подбора той самой книги для ребенка.

Первым и важным критерием является цвет, он играет важную роль в восприятии ребенком иллюстрации, особой эмоциональностью детей, их любви к яркому и насыщенному цвету. Васнецов «привязывал цвет к сюжету: волк серый, гуси белые, лиса рыжая.» Это разновидность цветовой азбуки, которая помогает ребенку понять не только цвет, но и его значение.

Если взрослый при ознакомлении детей с содержанием текста обращает внимание еще и на графику художественной книги, то это значительно повышает уровень художественного восприятия детей, способствует возникновению интереса и желания рассматривать «иллюстрации, и окажется живым и разумным. Активная эмоциональная реакция» [15].

Взрослые при работе с детьми должны направлять внимание детей на художественную иллюстрацию. С помощью книг дети знакомятся с окружающим миром, учатся проходить безболезненно «уроки жизни», учатся взаимодействовать с окружающими людьми, понимать, что такое плохо, что хорошо, делать выводы, формировать свое мнение, так же у детей формируется причинно-следственные связи, «положить» ягоду в рот, мяукать, как котенок, чирикать, как воробей, лаять, как собака. При чтении книг с

детьми нужно обращать их внимание на сюжет и на иллюстрацию, таким образом обогащать и насыщать ребенка.

Рассматривая цветовую гамму, позы, движения, используемые художником для выражения образа, развивается зрительная память ребенка. Художественное восприятие формируется постепенно, сначала неосознанно, эмоционально, оставляя след в душе ребенка, приобщая к истинно-прекрасному [17].

Внимание детей обращается на построение изображения на книжной странице: где и как художник изображает персонажей. С помощью цветовых решений показан характер героя, его настроение; изменения в природе, связанные со сменой времен года, что помогает ребенку лучше ориентироваться во времени и пространстве. Большое значение в оформлении детских книг отводится внешнему и внутреннему оформлению, требующему осмысления, веселого решения, способного увлечь детей.

До трех лет юные художники рисуют людей практически с искаженными формами: круглое тело и черточки вместо рук, ног. В этом возрасте формируется эмоциональное состояние малыша, основные представления о форме и цвете, и через его рисунки можно это увидеть. Создается картина мира. Цвета ребенок выбирает самые яркие. В этом возрасте самое главное – это приучение детей к художественным материалам так как основное развитие детей в этот период жизни у них строится через тактильный контакт. Так же именно в этом возрасте дети с интересом рассматривают картинки в книгах, реагируют на цвет и форму изображаемых персонажей [21].

От трех до семи лет у детей активно развивается личностная сфера психики, они познают отношения и следствия. В этом возрасте появляются у детей любимые герои сказок или мультфильмов. В рисунках уже начинает зарождаться композиция и разнообразие форм. Дети в этом возрасте восприимчивы к педагогическим воздействиям, направленным на

психическое развитие. Этот период является наиболее важным для развития изобразительной деятельности в жизни детей, а также для чтения книг.

В процессе изобразительной деятельности у детей углубляются зрительные представления об окружающих предметах и явлениях.

Детский рисунок иногда говорит о неправильном представлении ребенка о предмете, но, судя по рисунку, замысел ребенка шире и богаче его изобразительных способностей, а потому развитие их представлений опережает развитие изобразительных навыков. Иногда дети намеренно нарушают размер и цвет, размер изображения, пытаются передать свой эмоциональный настрой. Например, на картинке «Моя семья» ребенок увеличивает размер мамы или папы, себя, чтобы увидеть смысл; он раскрашивает любимые предметы в яркие цвета, а иногда закрашивает все черным, чтобы выразить свое эмоциональное состояние. Ребенок должен научиться обобщать, оперировать понятиями [1].

Н.П. Сукулина русский педагог, специалист в области художественного воспитания дошкольников в своих исследованиях показала: «что успешное овладение приемами изображения и создание выразительного образа требуют не только ясных представлений об отдельных предметах, но и установления связей внешнего вида предмета с его назначением. Дети решают умственные задачи в процессе рисования, на основе сформировавшихся у них понятий и ассоциаций» [13].

Ребенок старшего дошкольного возраста, развивая свое воображение, может создавать реальные и фантастические образы, которые ребенок не может воспринимать здраво. Исследования показывают, что образное начало в детских рисунках начинает проявляться уже в дошкольном возрасте при соответствующей воспитательной работе и регулярных занятиях. В возрасте пяти-семи лет ребенок, постепенно набираясь опыта и повышая умственную активность в процессе творчества, изменяет и изменяет создаваемый им образ [24].

Окружающая жизнь дарит детям богатые впечатления, что обязательно отражается в их рисунках. В процессе рисования фиксируется отношение ребенка к изображаемому предмету. Ребенок обязательно испытывает те чувства, которые он знал, когда воспринимал этот предмет. Содержание игры оказывает большое влияние на формирование личности ребенка. Природа дает богатый материал для этических и эстетических переживаний: блестящие цветовые сочетания, разнообразие форм, красота природных явлений и окружающей среды. В процессе развития образа определяются важные черты личности. Ребенок испытывает глубокое чувственное переживание при восприятии предмета или явления: живописной картины, книги, игрушки, пейзажа. Эмоциональное переживание вызывает у ребенка потребность рассказать другим о том или ином явлении и показать его в рисунке, сформулировав свои чувства [4]. Создавая рисунок, ребенок вновь возвращается к тому чувственному взрыву, который он испытал во время наблюдения. Дети с наслаждением рисуют, при этом они испытывают удовольствие. У ребенка появляется стремление рисовать каждый день и изображать в рисунке все, что он наблюдает вокруг себя, вливая свои чувства в свою работу при правильной организации все виды занятий изобразительным искусством положительно сказываются на физиологическом формировании ребенка.

1.2 Значение иллюстрации в восприятии содержания книги

Что толку в книжке, – подумала Алиса
– если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
«Приключения Алисы в стране чудес» Л. Кэрролл

Все читатели, и взрослые и, в особенности дети, любят книги с картинками, а точнее – с иллюстрациями. Что же такое иллюстрированная

книга? Прежде всего это яркий предмет, с которым хочется общаться, получая эстетическое удовольствие от его визуализации. Предмет, завоёвывающий наше внимание, открывающий, удивляющий, увлекающий в своё особое пространство.

В ряде работ психологов и педагогов анализируются особенности восприятия детьми разных возрастных групп иллюстраций в детской книге. Дети безгранично радуются яркому, красочному изображению, им свойственно действенное, игровое обращение к картинке.

Е.А. Флерина писала: «картинка, особенно для детей младшего возраста, является чрезвычайно важным педагогическим материалом, более убедительным и острым, чем слово, благодаря своей реальной зримости» [9].

В. Фаворский пишет, что и пространство ребенок также воспринимает функционально: «Пространство, которое у взрослого воспринимается как среда, ребенком понимается как земля, по которой ходят». Эти характерные особенности детского восприятия также должны найти конкретное отражение в работе над оформлением и иллюстрированием книг для дошкольников» [7]

Исследования, проведенные В.А. Езикеевой и Т.А. Репиной, подтверждают: «что художественная иллюстрация оказывает большое влияние на понимание текста детьми на протяжении всего этапа взросления и это влияние наиболее значительно проявляется в младшем дошкольном возрасте. в дальнейшем влияние художественной иллюстрации уменьшается и возрастает роль самого текста [3].

Роль иллюстрации в понимании текста на ранних ступенях развития ребенка является более весомой, чем у детей более старшего возраста. Для маленького ребенка рисунок выполняет не вспомогательную, чисто иллюстративную функцию, а играет роль основного материала, при отсутствии которого ребенок часто не может понять смысл художественного произведения. Слова текста служат маленькому ребенку указанием на действия и обстоятельства, которые он должен шаг за шагом зрительно

проследить, рассматривая соответствующую картинку [2]. На этом этапе развития рисунок представляет для ребенка саму действительность, которую нельзя заменить словесным описанием» [8].

Книга рассматривается как активное средство создания целостной картины мира у подрастающего поколения, приобщения его к словесному творчеству и его развитие у ребенка. Мнения современных исследователей по поводу долголетия книги в «бумажном», типографском варианте разделились. В противовес тем, кто считает победу «электроники» неизбежной («нарастание ... представлений и мнений о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается в сравнении с Интернетом и вообще сойдет на нет при полном развитии его возможностей» [11, с. 14-15].

О.В. Позднякова уверена в долговечности существования традиционной книги и соглашается с мнением У. Эко: книга «как ложка, молоток, колесо или ножницы. После того, как они были изобретены, ничего лучшего уже не придумаешь» [4, с. 227] [6].

Художественная иллюстрация является неотъемлемой частью книги. Активным элементом художественно-эстетического воспитания. Иллюстратор детской книги практически выполняет «функции воспитателя, учителя, собеседника и друга». От его таланта зависит эффективность актуализации и реализации двойного воспитательного потенциала – изобразительного искусства и художественной литературы; сила рисунка заключена в его роли посредника в развитии «воображения, памяти и диалога между искусством и личностью ребенка» [15, с.97].

Изображение сопровождает текст, предлагая интерактивный диалог с автором, художником, с историей и современностью через опыт читателя. «Картинки из детских книг запоминаются навсегда», уверена Е.Л. Мжельская, они помогают познавать ребенку мир, их сила – в «обаянии и искренности», в гармонии иллюстрации и содержания произведения [23, с.121-126].

Книга еще долгое время будут являться одним из важнейших источников воспитания детей. Она будет приучать их к образцам хороших поступков, учить различать добро и зло [19]. Иллюстрации помогают понять содержание текста, это художественная передача текста [11].

Выводы по 1 главе

Подводя итоги по первой главе, можно сделать вывод, что в ряде психологов проведено много исследований и анализов на влияние иллюстраций в книге на психоэмоциональное состояние ребенка и как что - то неотъемлемое в позитивном развитии ребёнка.

Иллюстрации помогают детей заинтересовать в произведении писателей, приобщить к словесному творчеству.

Иллюстратор играет важную роль при создании своих произведений, он проявляет смысл книги, через творчество, благодаря чему у детей формируется целостная картина восприятия сюжета, главных героев. Благодаря взаимодействию ребенка с книгой у него развивается внимание, виденье прекрасного и возрастает интерес к творчеству, еще с ранних лет занятие, направленное на творческие взаимоотношения, решают много задач в развитии структурно-личностного развития малыша, его сознательное и бессознательное мышление олицетворяет яркие краски мира, он начинает обращать внимание на окружающую среду и делать умозаключения опираясь на прочитанные книги и просмотренные иллюстрации ранее.

Глава 2 Возникновение и развитие иллюстрации как жанра изобразительного искусства

2.1 Особенности детской иллюстрации и ее значение в эстетическом развитии и воспитании ребенка

Детская книжная иллюстрация имеет свое прошлое и настоящее, ее связь с художественным текстом создает неповторимую целостность, единство, оставляя неизгладимый след в душе ребенка на всю жизнь.

На протяжении десятков веков художники выражали содержание произведений в различных жанрах – фреска, станковая живопись, роспись на вазах, гобелены, графика в отдельных листах, эстампах, но особенное место принадлежит книге. Эволюцию иллюстрации (тесно связанной с историей книги) наиболее последовательно можно проследить в искусстве графики. Входя в состав книги, газеты, журнала, иллюстрации (которые могут быть представлены рисунками, чертежами, фотографиями, репродукциями) дополняются декоративными элементами оформления (инициалы, заставки, концовки и прочее), которые также могут составить эмоционально-образное пояснение к тексту [22].

Еще в древности люди делали изображения на камнях скалах и пещерах, изображая себя, животных, окружающий мир.

В Древнем Египте появился текст с изображениями, который писцы писали на папирусной бумаге. Античные образцы, дошедшие до нас – это рукописи «Илиады», «Одиссеи» и «Энеиды».

VII век характерен тем, что в Китае была выполнена первая печатная иллюстрация на дереве. В Древней Руси в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам: «Остромирово евангелие», «Изборник Святослава». Книги украшались золотом, были написаны ярко и качественно. Характерной чертой было то, что книги выполнялись в единственном экземпляре, высоко

ценились и стоили очень дорого. С изобретение книгопечатания иллюстрация получила новые способы тиражирования и изображения. Печатные книги были очень дорогими и достаточно редкими, недоступными большинству простых людей [14].

Потребность в книгах возрастала, однако они были доступны узкому кругу людей. Именно тогда возникла мысль о создании печатной книги, которая позволила бы сделать процесс изготовления книги более быстрым, простым и вследствие этого более дешевым.

Очень значимый поворот в истории развития в книге совершается в начале XX века на основе технических, промышленных завоеваний новейшей Европы.

В книжном знаке XX века применяются всевозможные техники, преобладают ксилография и офорт, разнообразнейшая тематика – тут и символический знак, и орнаментальный узор, и фигурная композиция, и пейзаж. Есть книжные знаки в виде философских, фантастических видений и меланхолических настроений. Середина XV века ознаменована новым способом печатания, появившимся в Германии – металлические наборные литеры (буквы) набирают слова, строки [17].

В России в середине XVI века самостоятельно разработан процесс книгопечатания, а первая книга – «Апостол». До конца XVIII века способы печати менялись не слишком сильно, но качество иллюстрации росло. Печать книг начала осуществляться с гравированной металлической доски. От углублений, прорезанных резцом, получались штрихи рисунка. В них затиралась краска, переходящая на лист бумаги при печати. Иллюстрации, выполненные таким способом, назывались резцовой гравюрой. Также был открыт способ получения углубленных штрихов в металлической доске с помощью травления кислотой – офорт. Резцовая гравюра и офорт позволяли делать более четкие, тонкие по исполнению иллюстрации [18].

Изобретение печати с литографского камня в конце XVIII века удешевило печатание книг и позволило передавать живой рисунок. В это же время создается торцовая тоновая репродукционная гравюра, которую применяли в печати вплоть до начала XX века.

Изобретение фотографии в 1837 году позволило воспроизводить иллюстрации с помощью фотомеханических процессов. Благодаря этому открылись интересные виды печати: цинкография – печать с цинковой доски, автотипия – воспроизведение рисунков полутонами, - трехцветная печать – воспроизведение цветных иллюстраций. Современные офсетные машины позволяют за один прокат нанести на изображение от одной до девяти краски [26].

Развитие и совершенствование в области печати начинают превосходить рост качества иллюстрации как вида искусства. История любого вида искусства не может быть рассмотрена как прямолинейный, легкий путь. Не исключение и история книжной иллюстрации, в которой были периоды создания шедевров и упадка мастерства.

Таким образом, история иллюстрации прошла путь от Древности, где иллюстрации изображались ещё на папирусе, сопровождая тексты обрядового содержания. Затем в VII веке возникла печатная иллюстрация на дереве, в Древней Руси иллюстрировались рукописные книги. В Средневековой Европе изобрели книгопечатание на досках, где иллюстрации как буквы были черными. Середина XV века – печатать с гравированной металлической доски (резцовая гравюра), далее последовало появление офорта.

Конец XVIII века – изобретение печати с литографского камня. Создание торцовой тоновой репродукционной гравюры. Воспроизведение иллюстраций с помощью фотомеханических процессов начинается с середины XIX века.

Все, что в XX веке станет неотъемлемой частью детской книги, уже было в первой у Кариона Истомина: познавательное, смешное,

художественное. На каждой странице первые строки показывали мальчику одну букву, каллиграфически выполненную в разных вариантах. В «Первом» Кариона Истомина наступила характерная взаимосвязь образов и текста, образов и слов, раскрылось многообразие мира предметного и мира духовного. В последующие века такого печатного издания не было.

Термин «иллюстрация» происходит от латинского слова «illustrare», что значит освещать, проливать свет, объяснять [28].

Иллюстрация относится к книжной графике – одному из многих видов изобразительного искусства. Писатель и художник на первый взгляд не имеют ничего общего, однако автор-писатель и художник создают художественный образ.

Для того чтобы художник изобразил иллюстрации, ему нужно хорошо знать текст. Иллюстрация и текст должны быть неразрывно связаны. Читая книгу, ребенок знакомится с окружающим миром, учится различать добро и зло, и, конечно, значимую роль в восприятии книги играют иллюстрации. Книжной иллюстрации приходится считаться со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной полосы, ее форматом, с характером шрифта, способом верстки, с качеством печатной бумаги, с цветом печатной краски.

Первые иллюстрации делались вручную и представляли собой миниатюры, написанные красками.

С изобретением книгопечатания иллюстрация получила новые способы тиражирования и изображения. Печатные книги были очень дорогими и достаточно редкими, недоступными большинству простых людей [20]. Создавая иллюстрацию, художник выясняет, в чем суть текста, какая задача стоит в тексте конкретно для ребенка, и, следуя этим тонкостям, тщательно все вымеряя, описывает текст изобразительными средствами.

Иллюстрация выполняет несколько функций – познавательную, воспитательную и эстетическую в книге, в которой содержание в основном передаётся посредством текста.

Познавательная функция иллюстрации заключается в объективной демонстрации окружающего мира, благодаря которой зритель узнаёт изображаемые предметы и явления [29].

Функция воспитания связывает текст и иллюстрации к нему в единую воспитательную идею.

В сказках и текстах для детей художник, так же, как и автор текста, применяет к героям и ситуациям оценочные средства, отражая их в своих иллюстрациях, помогая ребёнку выработать определённое отношение к героям. То есть иллюстрация показывает ребёнку всю ситуацию нагляднее, чем это делает текст.

Кроме всего прочего, воспитательная функция реализуется за счёт показа ребёнку ситуаций, которые не совсем ему понятны, давая ему возможность самому определить своё место и сторону в ситуации. Иллюстрация может помочь ребёнку расставить акценты на местах, которые, возможно, не удастся сразу заметить.

Иллюстрация – основа книжной графики. «Краткий словарь художественных терминов» Н.М. Сокольниковой толкует слово «иллюстрация» как вид книжной графики, её основу. А в «Краткой литературной энциклопедии» мы находим объяснение, что иллюстрация – изображение, которое осуществляет перевод художественного образа с языка литературы на язык живописи [10].

Рассматривая обобщённое понятие термина «иллюстрация», можно сказать, что это любое изображение, поясняющее текст. Известно много рисунков, произведений живописи и скульптуры, которые выполнялись на литературные темы, но при этом имели самостоятельное художественное значение. Например, живописные полотна О. Домье, выполненные по

мотивам романа М. Сервантеса «Дон Кихот», рисунки В.А. Серова к басням И.А. Крылова. Такие произведения не являются иллюстрациями в узком значении этого слова. Они независимы от литературного источника, который только задает тему художнику. В таком случае текст является не большим, чем источником вдохновения, при этом не имеет большого значения, следует ли художник словам автора текста или добавляет нечто свое, вкладывает в изображение свое понимание, что очень важно [25].

На фоне эмоционального понимания художником текста в форме созданных им художественных образов, личность писателя может потеряться. Также, как и суть текста, которую вложил сам автор [27].

Иллюстрации предназначены для единого восприятия с текстом, их взаимосвязь обеспечивает наибольшую выразительность литературного текста, образность восприятия содержания текста.

Иллюстрация поясняет текст, демонстрируя соответствующие зрительные образы или активно толкуя текст. Иллюстрации помогают читателю на всех стадиях прочтения текста, но действуют на текст по-разному.

Так, иллюстрация, трактующая смысл текста иначе, только мешает восприятию текста. Верный подход художника представляет собой шествие по страницам рука об руку с автором, помогает понять ситуацию, быт героев и самих героев.

Иллюстрация должна стилистически дополнять и соответствовать тексту, сопровождать его, раскрывать неясные моменты и появляться тогда, когда читатель должен ее увидеть. Иллюстрации могут пояснять текст, дополнять текст и быть почти полностью самостоятельным, либо подчиняющимися текст себе.

В зависимости от метода познания изображаемого и целей, которые преследуются, иллюстрации можно подразделить на:

- научно-познавательные (карты, планы, схемы, чертежи);

- художественно-образные (истолкование литературного произведения средствами книжной графики).

Иллюстрации также могут соединять в себе и художественный образ, и научную документальность изображения.

Все элементы книжного оформления, будь они внутри или снаружи книги, соответствуют стилю и тексту.

В XX веке появляется понятие «дизайн книги», или «художественное конструирование книги». До этого времени оформление книги было каноничным, но теперь дизайн книги, включающий в себя последовательность и расположение текста и иллюстраций, варианты техник, плетение, мог меняться. В качестве средств художественной выразительности дизайнер использует готовые типографские знаки и шрифты. В некоторых книгах художник осуществляет полное оформление: определяет формат книги, особенности шрифта, размещение текста, фотографий и другого иллюстративного материала (карты, планы, схемы).

Однако именно выполнение внешних элементов оформления книги (суперобложки, переплета или обложки), форзаца и различных элементов оформления внутри книги (авантитула, титульного листа, шмуцтитула, иллюстрации) играет особенную роль в творчестве художника. Специфические особенности книги, такие как двухмерность книжной полосы, формат, характер шрифта, способ верстки, качество печатной бумаги, цвет печатной краски, накладывают определенные требования к книжной иллюстрации.

Книжная графика – вид графического дизайна. Оформление книги должно:

- соответствовать типу книги;
- выражать содержание;
- вызывать интерес и желание прочесть её.

Внешнее оформление книги должно быть в меру декоративным, стильным, поддерживать текст.

Обложка должна отображать стиль текста и вводить в стиль и иллюстраций. Обложка и переплет содержат первую информацию, которую получает читатель. Одним из самых важных частей книги является шрифт. Он должен иметь не более двух видов и чётко отображать суть и стиль текста, поддерживать его, как и иллюстрация. Разновидности композиции в оформлении книги: декоративно-шрифтовая и сюжетно-тематическая.

Декоративно-шрифтовая композиция не несет смысловой нагрузки, но стилистически подходит к тексту. Сюжетно-тематическая композиция составляет синтез текста и иллюстраций, которые помогают понять текст, то есть несут смысловую нагрузку наравне с текстом.

Основные конструктивные элементы книги в переплёте: форзацы, переплёт, наклейки, накладки и вкладки, каптал, обложка, футляр книги, суперобложка, ленточка-закладка, книжный блок, вклейка.

На корешковом поле указываются автор, название, располагаются декоративные элементы.

Форзац – специальная страница, прикрепленная к переплёту и делающая книгу прочнее. Может быть, как белой, так и цветной.

Суперобложка – съёмное бумажное покрытие, надевается поверх переплёта.

Футляр – коробка для сохранности книги. Внутреннее оформление книги включает в себя титульный лист, содержащий сведения: заголовочные (название, автор), выходные (издание, год), надзаголовочные (организация, серия, номер), подзаголовочные (жанр, № издания).

Фронтиспис – страница с титульным листом (иллюстрация, портрет). Авантитул – чистая страница перед титулом (знак, логотип). Шмуцтитул – страница перед новой главой. В зависимости от размера и расположения в книге иллюстрации можно разделить на виды: фронтиспис, заставка, полосная

иллюстрация (во всю страницу), полуполосная), разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях. Каждая иллюстрация относится к определенному месту в тексте. Иллюстраторы используют в своей работе следующие техники создания изображений: изобразительную и графическую. Акварель, гуашь, акрил или уголь, карандаш и тушь. Часто используется профессиональными художниками с академическим образованием. В основе изображений лежат кусочки разных материалов, приклеенных к основе. Техника похожа на коллаж, только частицы материала не наклеиваются, а наносятся на холст, картон или бумагу (Таблица 1).

Таблица 1 – Термин иллюстрация и его интерпретация

Значение понятия «иллюстрация»	Характеристика понятия
Иллюстрация	Изображение, переводящее образы литературы на язык графики или живописи. Произведения, предназначенные для восприятия в единстве с текстом (находящиеся в книге). Вид книжной графики, ее основа. Всякое изображение, «освещающее», поясняющее текст.
Признаки иллюстрации	Рассказ определяется не свободным выбором художника, а литературным произведением.
Функции иллюстрации	Поясняет текст путем демонстрации соответствующего зрительного образа. Активно толкует текст.
Виды иллюстрации и его содержание	Художественно-образные. Художественный образ и научная документальность изображения
Виды в зависимости от размера и расположения в книге	Фронтиспис. Заставка. Полосная иллюстрация (во всю страницу). Разворотная (на двух страницах). Оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом). Рисунки на полях. Концовка.

Продолжение таблицы 1

Значение понятия «иллюстрация»	Характеристика понятия
Системы иллюстрирования	Книги с рисованным переплетом или обложкой, фронтисписом и титульным листом, заставкой и концовкой. Книги с богатым убранством. Книги со страничными и полустраничными иллюстрациями. Книги, представляющие развитие сюжета в заставках и концовках + воплощение особенностей средств художественной выразительности, избранных писателем.
Типы композиции в иллюстрации	Сюжетно-повествовательная. Декоративно-орнаментальная. Метафорическая.
Разновидности композиции в оформлении книги	Декоративно-шрифтовая (яркий декоративный цвет, орнамент, эмблема). Сюжетно-тематическая (шрифт и сюжет)

Изображения получаются из комбинации отдельных изображений (частей изображения) и дополнительных графических элементов. Его часто используют при создании плакатов и рекламных объявлений. компьютерная графика. Художник рисует с помощью специального программного обеспечения и технологического оборудования. Рассмотренная таблица дает обобщенное структурированное наглядное представление об иллюстрации, ее особенностях и характеристике в различных аспектах. Немаловажным является то, что простота восприятия делает таблицу доступной для детей в сопровождении с комментариями учителя и наглядным материалом.

Обобщив представленные трактовки понятия «иллюстрации» можно выявить следующее: иллюстрация – это изображение, поясняющее текст языком графики или живописи. В зависимости от содержания иллюстрации бывают научно-познавательными и художественно-образными. В зависимости от размера и расположения в книге иллюстрация делится на фронтиспис, заставку, полосную, полуполосную, разворотную, оборочную, рисунки на полях, концовку. Иллюстрационные системы – это способы и приемы оформления книг, среди них различают: книги, имеющие рисованный

переплет или обложку, фронтиспис и титульный лист, заставку и концовку, книги, отличающиеся богатым оформлением, книги, имеющие страничные и полустраничные иллюстрации, книги, отражающие сюжет в заставках и концовках с применением средств художественной выразительности [30]. Многообразие иллюстрационных систем, различные виды композиции (декоративно-шрифтовая, сюжетно-тематическая) разворачивают большое поле для творчества художника-иллюстратора в процессе создания иллюстрация и оформления книги.

2.2 Разработка блока уроков тематического рисования по произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»

Тема: «Иллюстрация к сказке Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес».

Цель: развивает творческое воображение учащихся, умение самостоятельно выбирать сюжет из литературного произведения для иллюстрации, закрепляет навыки рисования животных и людей.

Задачи: обучающие - познакомить обучающихся с произведением.

Познакомится с основными этапами выполнения композиции. За крепление знаний и умений.

Развивающие – способность развить образное мышление и воображение. Формирует результаты мысли и чувства изобразительного искусства.

Воспитывающие – воспитание любви к произведению Льюиса Кэрролла. Воспитывает самостоятельность и творческий подход к работе.

Оборудование для учителя: Презентация с произведениями художников-иллюстраторов и краткое прочтение эпизодов книги.

Оборудование для учащихся: листок формат А4, простой карандаш, ластик, баночка для воды, акварель, кисточки № 6, 3, 2.

Оформление классной доски:

- план урока;
- организационный момент – 3 мин;
- вводная беседа и основная часть – 17 мин;
- практическая работа – 20 мин;
- подведение итогов урока – 5 мин;
- ход урока;
- организационный момент.

Преподаватель приветствует класс. Проверяет готовность учеников к уроку.

Вводная беседа и основная часть. «Ребята, сегодня мы познакомимся с произведением Льюиса Кэрролла, Алиса в стране чудес». Давайте попробует представить образы героев и каждый из вас выберет кого будет изображать: Алису, Кролика, Безумного Шляпника, Чеширского Кота. Льюис Кэрролл писатель, сумевший дать произведению глубочайший смысл. Кэрролл в своих произведениях создает яркий характер и не забываемый живой образ. «Алиса в Стране Чудес» - одно из самых загадочных произведений в мировой литературе. Впрочем, самая большая драгоценность этой сказки – её главная героиня, семилетняя Алиса. Любопытная, энергичная, внимательная и добрая, она нашла способ управиться со всеми странными персонажами своего сна. Давайте опишем Алису, какая она? Какого цвета ее волосы, какая прическа, какое платье?

Практическая работа. Под руководством преподавателя, дети начинают с поисков композиционной связи главных персонажей сказки.

Определив позы, смысловую связь героев басни в рабочем эскизе, дети приступают к карандашному построению рисунка иллюстрации тонкими линиями, прорисовывая все части, детали сюжета иллюстрации. После карандашного наброска учащиеся приступают к цветовому решению. Работа красками начинается с заливки окружающей среды. Главные персонажи вырисовываются более ярко и четко, прорисовывая все детали.

Подведение итогов.

В конце урока проверяются работы у всего класса. Школьники должны правильно определить и грамотно изобразить композицию на листе и передать характер персонажей. Рассмотреть цветовое решение работ. Отметить лучшие работы.

У автора сейчас растёт дочка, ей исполнилось 4 года, и автор тесно наблюдала процесс её творческого роста и развития, так как я тесно связана с этой спецификой, будучи беременной автор заметила такую тесную связь между развитием плода и собственным развитием – при чтении книг и просмотра различных иллюстраций, которые вдохновляли. Казалось, что она ещё не родилась, но она уже знает те сказки, которые читала я пока она была в утробе.

Это позволило автору сделать вывод, что целостная система творческого потенциала формируется у ребёнка при сопереживании героев сказок, то есть формируется та устойчивая психологическая структура у ребенка, которая откликается на окружающий мир способствующая появлению нравственных и душевных качеств.

Подводя итог над методической работой, автор склоняется к мысли, что книги с картинками – это неотъемлемая часть нашей жизни, а особенно жизни наших детей. Так, читая книги своей дочери и рассматривая вместе иллюстрации разных художников, у ребенка развивается эстетическое отношение и чувство прекрасного, но, самое главное, устанавливается близкая душевная связь, которая перенесётся в года.

Это позволяет нам понимать, что раз- таки книга, это то самое связывающее звено детей и родителей. Нейронные связи, которые рождаются в отрочестве играют огромную функциональную роль в развитии адаптивной мозговой деятельности, системы переплетаются, образуя новые кинетически-нейронные связи. Такой процесс возможен при взаимно

регулируемых занятиях с ребёнком – во время чтения книг. Возрождается осознанность в связях с окружающей средой.

Таким образом, в единой концепции, творчество расширяет спектр развития ребёнка, а чтение и просмотр книг способствует раннему пониманию естественных процессов жизни: существования в мире и в целом, как индивидуальной единицы. Духовное состояние равновесия регулируется взаимодействием связанных между собой структур от зарождения до перерождения ребёнка как личности. Следовательно, смысл книги, самого текста помогает ребенку не только в развитии интеллектуальной, волевой сферы, но и помогает ему пройти путь эмоциональной адаптации.

В структуре развития ребёнка выделяется несколько аспектов и первый из них тесно связан с генетически заложенным кодом и взаимодействия женщины с ребёнком в утробе. Чтение сказок помогают черпать потенциал для будущей жизни ещё на клеточном уровне, когда идет процесс накопления знаний, пусть неосознанно, но которые передаются уже с рождением малыша, что доказано множествами исследователями и учеными.

Поэтому мы и отмечаем тот факт, что получаемая информация накапливается уже на этапе зарождения клетки, где в каждой клетке есть свой геном. Родителям остаётся напомнить об этом детям в дошкольном возрасте. Накопленные знания определяют родовые связи и склонность ребёнка к творчеству. Любовь к книгам, это один из средств в развитии ребёнка, на всех уровнях его мышления.

В процессе познания и формирования у малыша личностных убеждений и мировоззрения поможет определить для себя нужные критерии, понятия добра и зла, красоты и безобразия. Таким образом, в процессе понимания жизни, заложенные коды, которые содержатся в различных сказках будут неосознанно влиять и помогать в жизни ребёнка.

2.3 Анализ работ художников -иллюстраторов к сказке Льюиса Кэрролла, «Алиса в стране чудес»

«Проиллюстрированная книга – театр,
в котором каждый читатель может узнать свои черты,
где в богатом разнообразии оттенков и пропорций
заклучена жизнь»

Либико Марайя

Раскрывая идеи литературного произведения и по-своему их оценивая, иллюстратору нужно понимать, что далеко не каждая идея, выдвигаемая автором книги, может быть основой для его работы. Этим и объясняется тот факт, что разные художники, работая над одним произведением, поворачивают его будто бриллиант, показывая читателю всё новые его грани [23]. Говоря о роли художника в оформлении книги, В.А. Фаворский подчёркивал необходимость ответа не только на сюжет, но и на стиль литературного произведения. Проблема отражения сюжета не может сводиться только к созданию изобразительного ряда, который показывал бы лишь внешнюю событийность.

Художник должен обнаружить закон связи между явлениями в произведении и уже на этой почве формировать свой подход к книге, учитывая при этом факт того, что литературное произведение изображается всей книгой – макетом, шрифтом и иллюстрацией [17].

В своей исследовательской работе автор решила проанализировать произведения художников иллюстраторов. Один из любимившихся мною художников является Либико Марайя (итальянский художник, иллюстратор) Он иллюстрировал Питера Пена, Волшебника из страны Оз, Пиноккио, героев Ганса Христиана Андерсена и, конечно произведение Льюиса Кэрролла во главе с Алисой. Алису в своих картинах он пишет очень живописно, придавая

ей современный вид. Он изображает ее очень милой и очаровательной с голубым бантиком в светлых волнистых волосах.

Стиль художника заставляет погрузиться нас в волшебный позитивный мир, хотя само произведение Льюиса Керролла является загадочным и не очень позитивным. Марайя в своих работах использует светлые теплые оттенки, что, смотря на его работы хочется попасть в этот волшебный, сказочный мир и побыть в роли той самой Алисы. Марайя изображает персонажей характерными, очень хорошо передает эмоциональность персонажей с ярким выражением лица, что мы видим на рисунке 1.

Рисунок 1 – Иллюстрация Либико Марайя «Алиса в стране чудес»

Сам Льюис Кэрролл, написав произведение «Алиса в стране чудес» предоставил богатый материал для создания фантастического мира и разнообразия образов героев. Эту сказку он написал в 1865 году, где семилетняя девочка проваливается в кроличью нору и попадает в

удивительный, сказочный, порой безумный мир, где по итогу это оказывается сном. Кэрролл брал уроки рисования, чтобы воплотить свое произведение на бумаге уже как иллюстрацию. Техника его рисунка была несовершенна, у него не было опыта в рисовании. Ему хотелось передать характер героев, он посещал зоопарк изучая анатомию животных. Животные у него получились хорошо, а вот сама Алиса посредственно (Приложение А).

Льюис Кэрролл хотел иллюстрировать произведение сам, но его мастерства к сожалению, для этого не хватило и следующий художник о котором я хочу рассказать является Джон Тенниел, который как раз и является вторым иллюстратором произведения после самого автора. Он сотрудничал вместе с Льюисом Кэрроллом, чтобы создать сказочные образы героев.

Образы Алисы, Белого Кролика, Чеширского Кота, Безумного Шляпника и других персонажей, созданные Тенниелом, стали эталонными. Художники книги, театра, кино и анимации, обращавшиеся к произведениям Кэрролла, так или иначе имели в виду иллюстрации. Тенниела, даже если создавали нечто не похожее на них.

Тенниел стал примером для других художников, которые продолжили иллюстрировать Алису в Стране Чудес. Работа над «Алисой в Стране Чудес» проходила в тесном общении писателя с иллюстратором, художник дополнил замысел Кэрролла собственным мнением, поэтому его можно считать полноправным автором концепции оформления книги. Кэрролл набрасывал основные эпизоды, но рисовал он посредственно, а Тенниел доводил их до ума.

Кстати сказать, Кэрролл, по богословской линии он совершил путешествие в Россию и там познакомился с митрополитом Филаретом. Россия, видимо, произвела на него впечатление и сразу после путешествия, он засел за написания Алисы в зазеркалье.

Рисунок 2 – Алиса в стране чудес, иллюстрации художника Джона Тенниела

На рисунке 2 мы видим Алису, выполненную в графике, нет ничего лишнего. Очень понятно глазу концепция света и тени. Автору нравятся иллюстрации Грег Хильдебрандта, его работы вдохновляют. Опираясь на его иллюстрации с сюрреалистичной истории от Льюиса Кэрролла, автор взяла образ зайца для создания своей серии иллюстраций.

Рисунок 3 – Алиса в стране чудес, иллюстрация художника Грега Хильдербинга

Его работа поражает глубиной цвета, реалистичностью и его прорисовке деталей (Рисунок 3). Яркие сочные цвета в его работах надолго остаются в сознании (Рисунок А.1-А.8).

И она пришлось учиться робиня и написать что-то вроде колебательный пением, слегка истерически его после каждой строчки:

56

С мальчишкой строгой надо быть
И бить, когда зовут.
Покой нету от него,
Он все нас докошет.

Рисунок 4 – Иллюстрации к сказке выполненные художником-иллюстратором Ириной Казаковой

Еще один из авторов иллюстрировавший «Алису в стране чудес» является И.И. Казакова, талантливый художник-график (Рисунок 4).

Ее работы кажутся воздушными и немного добавляют тревожности, так как для своих иллюстраций она выбирает холодные оттенки малинового, сиреневого, розового и где-то даже использует черную тушь. Рисунки выполнены акварелью, что добавляет некую «дымку» в ее работах. В произведениях Казаковой четко отражается таинственность произведения Льюиса Кэрролла. Ее герои получаются изящными с характерной динамичностью в композициях. Смотря на ее работы становится немного тревожно и хочется долго смотреть, и рассматривать каждую деталь, каждый оттенок цвета, переливающийся из одного в другой.

В работах Ириной Казаковой мы можем увидеть скорее дизайнерские влияния и возможности, развивающегося нового направления – компьютерная графика. Здесь мы видим переосмысление классических канонов, смена которых привела к применению технологий. Происходит процесс, в котором психоэмоциональное доминирует над эстетическим.

Следующий автор Сальвадор Дали и его иллюстрации «Алиса в стране чудес» (Рисунок 5).

На наш взгляд Сальвадор Дали смог создать что – то совершенно не похожее и кардинально отличается от других иллюстраторов, ну конечно! Он же художник-сюрреалист, его работы поражают его неформальной фантазией и смотря на его работы хочется все дальше и дальше погружаться в них, как будто его работы наполнены скрытым смыслом, хочется размышлять и фантазировать. Сальвадор Дали создавал свои иллюстрации гуашью, всего 12 штук, по одному рисунку для каждой главы. В его динамичности цвета я увидела, что в своих работах он старался изображать контрастные цвета по цветовому кругу цвета, что добавило яркости и насыщенности его работам. Алиса в его работах выполнена темным цветом, силуэтом, и прыгает на скакалке с иллюстрации на иллюстрацию.

Рисунок 5 – Иллюстрации к сказке выполненные Сальвадором Дали

На работах великого испанского художника Сальвадора Дали можно смело увидеть мотивы, совершенно другой взгляд на произведение, отражающий влияние и стилистические особенности манеры художника. Его сюрреалистические образы, больше напоминая цветочные пятна, выражают скорее абстрактное. Ассоциативное эмоциональное настроение.

Рисунок 6 – Иллюстрации к сказке выполненные художником-иллюстратором Мейбл Атвелл

Следующий иллюстратор, про которого нужно отметить это – Мейбл Атвелл, английская художница (Рисунок 6). Ее иллюстрации наполнены теплым солнечным цветом. Алиса в ее композициях выглядит солнечной девочкой с рыжими волосами и «пуговками» глазками, что после просмотра

ее иллюстраций остается теплое впечатление на душе. Вся серия ее иллюстраций связаны между собой одним пейзажем, ее милая Алиса изображена на фоне леса и круглого солнышка, заходящего за горизонт.

В работах Мейбел Атвел мы видим композиции, выполненные в достаточно классическом американском стиле. Так как художница увлекалась плакатами, то эту манеру она перенесла и в иллюстрации. Сохраняя некую плоскостность, работы больше напоминают нам открытку. Перед нами открывается совершенно другой мир, не такой символический, немного тревожный, как у А. Рекхэма, а красочный, выразительный и лиричный.

Рисунок 7 – Иллюстрации к сказке выполненные художником-иллюстратором Артуром Рэкхэм

Рисунок 8 – Иллюстрации к сказке выполненные художником-иллюстратором Артуром Рэкхэм

Рисунок 9 – Иллюстрации к сказке выполненные художником-иллюстратором Артуром Рэкхэм

Один из самых привлекательных и реалистичных авторов Артур Рэксэм создает достаточно модернистический образ Алисы, отличающийся своей современной трактовкой, стилизацией, обилием волн, наполненный символизмом, в гамме, соответствующей больше готическому настроению (Рисунок 7-9).

Артур Рэксэм еще один великий английский иллюстратор, классической детской литературы. В его иллюстрациях «Алиса в стране чудес» просматривается эксклюзивная загадочность, подробность деталей в духе модерна со сдержанным, но очень изысканным цветовым тоном. Автору очень нравится, как подробно он прорисовывает окружающую среду- кору деревьев, струящиеся, динамичные линии и их точность. Его работы выполнены акварелью.

Сам Рэксэм говорил: «поэтические образы, фантастические и шуточные рисунки и книги для детей играют величайшую стимулирующую и образовательную роль в годы, когда детское воображение наиболее восприимчиво» Артур Рэксэм очень много анализировал и размышлял роли художника-иллюстратора: «Чтобы иллюстрации получились стоящими, художник должен чувствовать себя партнёром, а не слугой. Иллюстрация может передавать то, как художник видит идеи автора, или его собственные независимые взгляды; но любая попытка превратить его в примитивное орудие в руках автора неизбежно приведёт к провалу. Иллюстрация столь же многозначна, как и литература. По-настоящему важно лишь взаимопонимание, которое исключало бы разногласия и противоречия. Иллюстратору иногда приходится договаривать то, что должен был, но не смог ясно выразить автор, а подчас и исправлять его промахи. Иногда от него требуется добавить свежести, чтобы оживить читательский интерес. Такое партнёрство весьма продуктивно. Но самая удивительная форма иллюстрирования – это когда художнику удаётся передать собственное восхищение и собственные эмоции от соответствующего отрывка текста».

Рисунок 10 – Иллюстрации к сказке выполненные художником Еленой Базановой

И последний иллюстратор про которого я хотела бы рассказать это русский иллюстратор-художник, график Елена Базанова. Ее работы выполнены акварелью, свои иллюстрации художница писала почти два года. В ее работах наглядно просматривается искаженная перспектива, которая наполняет иллюстрации детской непосредственностью и живостью красок.

Достаточно контрастным по отношению к А. Рэкхему, можно назвать иллюстрации Е. Базановой (Рисунок 10). Теплые по цветовой гамме, немного наивные, стилизованные с аморфными фигурами, деформацией тел и пропорций, мимикой и простыми жестами, работы вызывают скорее комедийное настроение, именно картинность, карикатурность. Тем самым художница как бы демонстрирует не только свой взгляд на произведение, а в этом можно увидеть именно зеркальность отражения. Все, что находится в отражении, лишь картинка, зеркало, искажающее реальность. Тем не менее именно своей наивностью и привлекают работы художницы. Если работы А. Рэкхема больше ориентированы на взрослую аудиторию, то работы Е. Базановой именно для детей.

Анализируя произведения различных авторов можно сделать вывод, что они по-своему все уникальны и неповторимы и каждый художник внёс особый смысл в данное произведение. Каждая иллюстрация оставляет особое впечатление. Художники-иллюстраторы детской литературы взяли на себя большую ответственность вложив свою душу и свой творческий потенциал, иллюстрируя произведения.

Можно провести эту тонкую нерушимую грань и подтвердить тот факт, что от иллюстраций зависит дальнейшее восприятие произведения и его живущих в произведении персонажей.

Выводы по 2 главе

Подводя итоги по второй главе и опираясь на теорию первой главы, я могу сделать вывод, что практическое назначение в работе с детьми через книжный мир и книжную иллюстрацию помогает детям в стимуляции мозговой деятельности, активируя в каждом ребенке творческий потенциал. История иллюстрации мчится, набирая разнообразия форм и объектов через

большое поколение, оставляя с каждым годом все больше информации, которая генерируется и развивается.

Испокон веков значимость книги только возрастала и сейчас в настоящее время я не представляю, как развивать малыша, не опираясь на книжные иллюстрации и книгу в целом.

С младенчества у детей происходит знакомство с книгой, где ребенок получает практические знания о предметах о их свойствах, об окружающем мире в целом и родителям лишь требуется уделять должное внимание детям при чтении книг, обращать их внимание на иллюстрации.

Учителя в свою очередь должны уделять внимание как практическое, так и теоретическое на уроках изобразительного искусства – познакомить детей с сюжетом книг, характеристикой героев и тех, кто иллюстрирует книги, то есть самих художников иллюстраторов, чтобы в сознаниях детей строилась целостная картина мира и разнообразие форм.

Чтобы дети сами могли почувствовать себя иллюстраторами книг и окунуться в волшебный мир творчества, побыть в роли художников – иллюстраторов и развить свое личное мнение и видение об каждом персонаже или явлении взятом и произведения.

Стиль художника заставляет погрузиться нас в волшебный позитивный мир, хотя само произведение Льюиса Кэрролла является загадочным и не очень позитивным. Марайя в своих работах использует светлые теплые оттенки, что, смотря на его работы хочется попасть в этот волшебный, сказочный мир и побыть в роли той самой Алисы.

Детская литература и с иллюстрациями очень позитивно влияет на психику растущего поколения, способствует развитию аналитической сферы ребенка, работы мышления. Ребенок тем самым овладевает инструментами синтеза и анализа. Поэтому очень важно после прочтения книги, не только рассматривать картинки, но прежде всего рассматривать их, рассуждая о сюжете самой иллюстрации. Иллюстрация учит также сопереживать героям,

радоваться вместе с ними, фантазировать, чувствовать мир всеми своими эмоциональными гранями, мечтать, воображать и представлять. Именно с иллюстрации начинается для ребенка путешествие в волшебный мир сказки. Таким образом иллюстрация становится средством познания, визуальной дорожкой в реальный мир.

Многими учеными и исследователями было доказано, что иллюстрация улучшает восприятие текста. Кроме позитивного отношения, книга с иллюстрацией является прекрасным инструментом воздействия на эмоциональный фон ребенка: учит сопереживать, чувствовать разницу между хорошими и плохими поступками. Так у ребенка формируется свое отношение к окружающему миру. Можно сказать, что на психологическом уровне формируется новые грани мышления у ребёнка, на неосознанном плане каждая иллюстрация оставляет след в последующем его развитии. Иллюстрация является своего рода – педагогом, который учит и наставляет ребёнка, но делает это более мягко, неосознанно.

Фантазийный мир иллюстрации богат своим разнообразием и оказывает свое влияние на абсолютно каждую детскую душу. В любом рисунке присутствует шаблон, та внутренняя структура, которая моментально считывается человеческим мозгом. Здесь стоит отметить и тот факт, что иллюстрация, насыщенная различными деталями, позволяет ребенку искать предметы, узнавать их. То есть книжная иллюстрация – это прекрасный инструмент для тренировки памяти и внимания. Но самым интересным на наш взгляд является тот момент, что в иллюстрации художник применил различные художественно-выразительные средства, приемы и техники делающие саму иллюстрацию «живой», погружая ребенка в мир творческой фантазии. На этой основе ребенок сам начинает рисовать, пытаясь повторить увиденный сюжет. То есть книжная иллюстрация становится для детей инструментом вдохновляющим его на творческую деятельность. Иллюстрации конечно бывают разные и формы восприятия у каждого

человека индивидуальны, но часто бывает так, что книга с красивыми иллюстрациями порой переворачивают сознание, создает то, что на многие годы может стать положительным двигателем в познании мира. Происходит действительно психологическое развитие ребенка. Это становится очень важным аспектом обучения и воспитания ребенка, особенно в век развития компьютерных, цифровых технологий. Остается книга, со своими иллюстрациями, формирующая эмоциональный интеллект у ребенка со всеми его человеческими качествами, такими как: душевность, доброта, абсолютная вера в мир и его окружающую среду.

Следовательно, книжная иллюстрация формирует определенный эмоциональный фон ребенка, позволяющий ему не только размышлять, думать, фантазировать, но и осмысливать увиденное, тренируя память и речь.

Малыши, смотря на иллюстрации разных авторов видят сказочные, фантазийные миры, которые способствуют его дальнейшему и положительному развитию: художественной речи, фантазии, дети представляют себя в роли сказочных персонажах, у них пропадает перевозбуждение, которая часто возникает у дошкольников. Они учатся любить, делать добро, формируются нравственные идеалы и духовные ориентиры.

Глава 3 Ход работы над творческим созданием серии работ к произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»

3.1 Этапы работы над творческим проектом

Работа над творческим проектом, представляет собой несколько этапов. Прежде всего это работа с эскизами. Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» пленяет своей историей и принадлежит к числу самых известных произведений мировой литературы. В творчества автора было несколько этапов:

- выбор полностраничный формат иллюстраций; вид иллюстрации – на обложке и полосе;
- фронтиспис – заглавная иллюстрация, помещенная на левой половине первого разворота книги, правую сторону которого занимает титульный лист.

Фронтиспис является иллюстрацией ко всему литературному произведению. Творческую работу можно разделить на этапы:

- выбор самых важных и интересных обстоятельства из сказки;
- разработка содержание рисунков, чтобы они отражали смысл, идею выбранного отрывка и ключевую мысль автора;
- работа над зарисовками композиций на темы, здесь самым сложным было положение изображаемых предметов;
- цветовое решение иллюстрации, выбор смешанной техники акварели и каллиграфический маркер.

Можно отметить, что акварель хороша тем, что можно накладывать один слой за другим создавая глубину цвета и лёгкости, не утяжеляя иллюстрацию. И в тоже время она сложна тем, что легко можно ошибиться и краски на работе уже будут смотреться «грязно».

Когда многие художники уже проиллюстрировали Алису в стране чудес, автор поняла, как это оказалось трудно для собственного творческого иллюстрирования. Особенно можно заметить, что происходит неосознанное навязывание форм и образов других художников, что создаётся затруднения в создании чисто авторской работы без идейных образов других героев.

Произведение Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» множества раз иллюстрировалось, существуют множества экранизаций, кинофильмов и мультфильмов, что естественным образом отразилось на формах и образах, предложенных автором. Возможно это избирательный процесс, который заложен в человеке для экономии своих жизненных ресурсов или усовершенствования уже придуманных образов другими художниками.

Автору всегда нравилось все красивое. Поэтому, когда в руки автора вновь попала книга Л. Кэрролла, было принято решение что дипломным творческим проектом будет иллюстрации. Это действительно та, книга, которая рождает множества образов, ассоциации, символов. Книга с сюрреалистическим сюжетом заставляет задумать как взрослого читателя, так и маленького ребенка, погружая его в мир фантазий и образов, где есть добро и зло, есть красота человеческой души, называемая доброта, справедливость, ответственность. Автору захотелось вновь пережить эти мгновения, воплотив свои воображаемые образы в серии работ.

Сначала автор наметила как будут компоноваться герои на листе простым карандашом, затем начала прорисовывать окружающий мир, детали (Рисунок Б.1-Б.3). И вот мы погружаемся в этот мир сказок и волшебства, юная любознательная Алиса сидит на траве опираясь на кроны дерева и читает книгу, книга как раз олицетворяет ту её большую роль в детском мире, так как именно она помогает фантазировать, вдруг замечая белого кролика с часами, который вот-вот скроется из виду, на фоне Алисы её город, в котором она живёт, пролетающие шары, которые в единстве отражают, то, что и в самом обычном мире есть место для чего-то волшебного. Кролик изображён на

переднем плане, что говорит о его большой значимости в данной композиции, ведь именно с него начинается вся история, часы в его лапах олицетворяют ту грань времени, что оно так быстро уходит, и нужно дать ребёнку насладиться детством. Деревья в работе оказывают связующее звено между всеми тремя работами. Они объединены корнями, и толстым стволом, что символической интерпретации означает тот синтез накопленных знаний через поколения и связь с природой, любовь к ней. Алиса вот-вот уже готова вскочить и побеждать вслед за белым кроликом (Приложение Б).

Во второй серии иллюстрации мы видим Королеву червей. Ту самую Алису, белого кролика на фоне замка королевы и её карточных подданных.

В третьей части творческой работе автору захотелось изобразить безумное чаепитие, Шляпника, мышку Соню, Мартовского кролика и саму Алису, даже без Чеширского кота не обошлось, он тоже присутствует в композиции добавляя сказочности происходящему (Приложение В Рисунок В.1).

Цветовую гамму во всех трех работах автор предпочёл сделать умеренную, без явных кричащих контрастов, где главные герои прорисованы более насыщенно и ярко. Пока шёл процесс над работой трех творческих работ, автор действительно перенеслась в тот удивительный мир фантазий, сна и реальности, переживая с главными героями все события сказки.

Подводя итог над творческим проектом, автор хочет отметить, что книга Л. Кэрролла является той сказкой, которая будет привлекать внимание зрителя и читателя всегда, и не потому что в ней заложены особенные модернистические тенденции и новые художественные и стилистические традиции, но и то, что сказка несет в себе основы духовно-нравственного воспитания. Можно сказать, что данное произведение повлекло за собой инновационные изменения как в русле графического, стилистического изображения, так и социально-педагогического.

Выводы по 3 главе

Подводя итоги по проделанной творческой работе, можно сказать, что автором проведено глубокое исследование о ее истории развития и зарождения книжной иллюстрации, и о роли иллюстрации и влиянии на восприятие ребенка. Работа автора создана с целью ознакомления детей с произведением Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», представляющей собой синтез знаний в области композиции и колористики, чувства стиля и глубоких духовно-нравственных ориентиров.

В процессе создания творческих работ автором предпринята попытка создать условия для развития воображения, внимания, памяти, происходило глубокое знакомство с художественными материалами, которые сопутствовали раскрытию творческой идеи. Формат для творческих работ был выбран 40х50 по краям, а в середине по горизонтали 50 на 70. Автору хотелось, чтобы картины смотрелись единым дополнением друг друга как нечто похожее на «триптих». В этом аспекте таким объединением стали деревья, как символ жизни, обновления, изменения и роста.

Перед автором стояли достаточно сложные задачи, связанные с исследованием в первую очередь, такими как:

- получение теоретических знаний в области истории возникновения и развития иллюстрации как жанра изобразительного искусства;
- значении и роли иллюстрации для детского восприятия, и ее влияние на творческое, целостное, духовно-эстетическое развитие ребенка. В этом отношении иллюстрация становится инструментом социально-педагогического воспитания;
- совершенствование практических навыков и творческих умений создавать композицию, подбирать материал и разрабатывать сюжеты, демонстрируя собственное видение во фрагментах

произведения, работая над каждым образом героев, передать не только собственные чувства, но и соответствующие настроению всему произведения.

Иллюстрации прежде всего жанр в котором воспроизводятся и формируются новые, современные тенденции художественной культуры. Иллюстрация становится единственным инструментом, где отражаются различные технологические и социально-педагогические влияния общества. Иллюстрация сегодня становится для ребенка тем инструментом влияния, где фантазия и ирония, носят воспитательно-эстетический характер.

Воплотив идею слияния реальности и фантазии, сна и бодрствования в одном сюжете Л. Кэрролл подготовил почву для формирования системы художественных образов, которые мы можем увидеть в дальнейшем в других произведениях, например, в сказочной повести А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города», где существуют волшебная страна и живет волшебник Гудвин. Где мы также можем увидеть борьбу добра со злом, иронию, справедливость, и доброту героев, их самоотверженность и искреннее желание помочь своим друзьям. Книжная иллюстрация за весь период своего развития множества раз терпела изменения, и под воздействием различных политических взглядов и социально-культурных тенденций меняла образы, главных героев, дрейфуя между философскими взглядами, коммерцией и плодом воображения художника. Таким образом, для нас иллюстрация становится творческой игрой, где автор и художник выражают собственные намерения. Для нас становится важным, не только изменить, сделать по-своему работу, но заинтересовать внимание как детей и взрослых к данному произведению. Таким образом, дополняя содержание произведения выразительными средствами, иллюстрация открывает волшебный мир высоких, духовно-нравственных ценностей, идеалов и эстетических ориентиров, раскрывающих наиболее важные человеческие ценности.

Заключение

Работа над данным творческим проектом, позволило автору познакомиться с различными видами, стилем и техниками применяемых в создании иллюстрации. Изучая историю возникновения иллюстрации еще начиная с древних времен автору удалось выяснить, что она на первоначальном этапе своего развития, она играла роль получения и передачи информации. И только с развитием технического прогресса, книжная иллюстрация становится средством коммуникации, источником взаимодействия между миром внешним и миром воображаемым.

В век развития цифровых технологий особое значение приобретает книга, как контент, играющий существенное значение в интеллектуальном и эмоциональном развитии и обучении ребенка, формировании его волевой сферы. Изучая научно-методическую литературу, автор пришел к следующим выводам, что книга является источником познания нравственных и духовных ценностей, обогащая эмоциональную сферу способствует развитию речи, памяти. Сегодня – это становится особенно актуально, так как множества детей проводят свой досуг не за чтением книг, а можно сказать «живут» в гаджетах. Мало общаясь друг с другом наши, дети могут потерять то ценное, что есть у человека – это язык. Уже сейчас можно увидеть, что речь стала бедная, не выразительная.

Таким образом книга становится не пассивным инструментом взаимодействия, а элементом внутреннего переживания главным героям, не просто добавлением к тексту, а визуализированным механизмом на основе которого возникает интерес. Все эти моменты позволили автору создать серию творческих работ, как продукт не только собственного труда, но и как критерий необходимый в развитии ребенка.

Список используемой литературы

1. Алексеева Ольга Александровна Иллюстрации английских художников периода модерна к "Алисе в Стране Чудес" Л. Кэролла как воплощение новых принципов детской книжной графики конца XIX - начала XX века // Манускрипт. 2018. №12-1 (98). URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/illyustratsii-angliyskih-hudozhnikov-perioda-moderna-k-alise-v-strane-chudes-l-kerolla-kak-voploschenie-novyh-printsipov-detskoj-knizhnoj](https://cyberleninka.ru/article/n/illyustratsii-angliyskih-hudozhnikov-perioda-moderna-k-alise-v-strane-chudes-l-kerolla-kak-voploschenie-novyh-printsipov-detskoj-knizhnoj-grafiki-konca-xix-nachala-xx-veka) (дата обращения: 17.11.2022).
2. Аристов, А. Ю. Прецедентные феномены сказки Ч. Доджсона (Л. Кэрролла) "Алиса в Стране Чудес" / А. Ю. Аристов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 70-1. – С. 44-49. – EDN KUVQGB.
3. Артемова Т. Н. Художественная книжная иллюстрация в библиотечной работе с детьми: Учеб. пособие / МГУКИ. - М., 2003 (Тип. унта). - 72 с.;
4. Анализ художественных произведений на уроках изо, проводимых по программе Б. М. Неменского : Метод. разработ. / Ленингр. обл. ин-т усоверш. учителей; [Сост. Разинков Н. П.]. - СПб. : ЛОИУУ, 1992. - 36 с. : ил.; 22 см.
5. Денисова, Н. И. Иллюстрация английской книги как основа стилистических исканий русских графиков первой четверти XX века / Н. И. Денисова. — Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых: материалы XL Междунар. науч. конф. (г. Казань, июнь 2022 г.). — Казань: Молодой ученый, 2022. — С. 77-85. — URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/448/17276/> (дата обращения: 17.11.2022).
6. Бабушкина, А.П. История русской детской литературы [Текст] / А. П. Бабушкина. - Москва : Учпедгиз, 1948 (тип. "Кр. пролетарий"). - 480 с.; 22 см.

7. Ингпен, Роберт. Страна чудес Роберта Ингпена [Текст] : секреты творчества знаменитого художника : альбом иллюстраций / Роберт Ингпен. - Москва : Махаон, 2017. - 175, [4] с. : ил., цв. ил., портр.; 31 см. - (Искусство иллюстрации).; ISBN 978-5-389-12142-3

8. Иллюстрация детской книги как средство развития детей дошкольного возраста / Э. А. Родионова, Н. В. Спесивцева // Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития в социокультурном пространстве: сборник научных статей по итогам VI Международной научно-практической конференции, 19 марта 2019 г. - Чебоксары: ЧГИКИ: Плакат, 2019. - С. 76-80. - [5] с.

9. Книжная графика Николая Брюханова: иллюстрации, оформление, акварели, рисунки: каталог выставки / М-во культуры КаССР, Союз художников КаССР, Музей изобразительных искусств КаССР; [сост. З. Г. Юсупова]. - Петрозаводск : Карелия, 1978. - 63 с.

10. Книжная графика / Е. Кибрик ; [автор вступительной статьи] Юрий Халаминский. - Ленинград : Художник РСФСР, 1966. - 9, [2] с., 25 отд. л. ил. в папке; 38 см.

11. Коньшина С.М. Книжная иллюстрация к детской сказке (на примере творчества пермской художницы Н. П. Кацпаржак) // Вестник НАСА. 2018. №1 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/knizhnaya-illyustratsiya-k-detskoj-skazke-na-primere-tvorchestva-permskoj-hudozhnitsy-n-p-katsparzhak> (дата обращения: 17.11.2022).

12. Кэрролл, Льюис (1832-1898). Приключения Алисы в Стране Чудес : [для детей младшего и среднего школьного возраста : текст произведения печатается без сокращений : 6+] / Льюис Кэрролл ; художник А. Мартынов ; [сказку рассказывает Борис Заходер]. - Москва : Омега, 2021. - 156, [3] с., [3] л. цв. ил. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека).;

13. Lobanova, Valeriya. (2019). КНИЖНАЯ ГРАФИКА ЕЛЕНЫ ПОЛЕНОВОЙ КАК ПРИМЕР РАБОТЫ ОФОРМЛЕНИЯ И

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ В СТИЛЕ РУССКОГО МОДЕРНА. Russian Journal of Education and Psychology. 10. 73. 10.12731/2658-4034-2019-10-73-80.

14. Особенности восприятия и понимания иллюстрированной книги детьми трех-пяти лет (результаты междисциплинарного исследования) / И. А. Лыкова, Е. В. Боякова, О. В. Стукалова, О. В. Гайсина // Казанский педагогический журнал. – 2016. – № 6(119). – С. 116-121. – EDN XIPHBP.

15. Немнясова, М. В. Методика ознакомления детей с иллюстрацией. Формирование представлений об изобразительных средствах иллюстрации / М. В. Немнясова // Проблемы педагогики. – 2018. – № 4(36). – С. 27-29. – EDN XSCATJ.

16. Понять ребенка и помочь ему. Как? : чудодейственный рисунок для развития детей / Наталья Александрова. - Москва : Центрполиграф, сор. 2009 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). - 158, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил.; 20 см. - (Ваш ребенок).; ISBN 978-5-9524-4208-5

17. Позднякова, О. В. Использование художественных ресурсов изобразительного искусства в иллюстрировании детской книги / О. В. Позднякова // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 7. – С. 147-149. – EDN QYYJMT.

18. Ратковски, Натали. Профессия - иллюстратор : учимся мыслить творчески : [16+] / Натали Ратковски. - 6-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 321, [2] с. : цв. ил.; ISBN 978-5-00146-459-4

19. Рашидов, Ж. Х. у. Книжные иллюстрации как средство эстетического формирования дошкольников / Ж. Х. у. Рашидов // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – № 1(146). – С. 71-76. – DOI 10.24411/2304-2338-2020-10104. – EDN VHRKFG.

20. Сетин, Ф.И. История русской детской литературы, конец X - первая пол. XIX в. : [Учеб. для ин-тов культуры, пед. ин-та и ун-тов по спец. N 2113 "Библиоковедение и библиогр."] / Ф. И. Сетин. - М. : Просвещение, 1990. - 301,[2] с.; 22 см. - (Учеб. для ин-тов культуры).; ISBN 5-09-001927-4

21. Усачев, А.А. Мышарики [Текст] : книга мышей для больших и малышей : [стихи : для семейного чтения] / Андрей Усачев, Дмитрий Трубин ; [графика Д. А. Трубин]. - Москва : Время, 2010. - 95, [1] с. : цв. ил.; 22 см.; ISBN 978-5-9691-0591-1

22. BROOKSHIRE, JAMYE & Scharff, Lauren & MOSES, LAURIE. (2002). The influence of illustrations on children's book preferences and comprehension. *Reading Psychology*. 23. 323-339. 10.1080/713775287.

23. Günşen, Gülşah & UYANIK, Gülден. (2022). Review of the informational children's picture books for early childhood. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*. 287-308. 10.33400/kuje.1038928.

24. Gao, Li. (2022). Contemporary american literature in Online Learning: fostering Reading Motivation and Student Engagement. *Education and Information Technologies*. 10.1007/s10639-022-11329-5.

25. Poon, Stephen. (2016). Drawing on Collaborative Ventures to Visual Thinking: The Importance of Illustrations in Children's Books. *Journal of International Academic Research for Multidisciplinary*. 2417.

26. Ramadhani, Dinda & Rifai, Irfan. (2021). The Significance of Book Selection: An EFL Parent's Criteria for Selecting English Story Books. 10.2991/assehr.k.211020.022.

27. Strouse, Gabrielle & Nyhout, Angela & Ganea, Patricia. (2018). The Role of Book Features in Young Children's Transfer of Information from Picture Books to Real-World Contexts. *Frontiers in Psychology*. 9. 10.3389/fpsyg.2018.00050.

28. Tegmark, Mats & Alatalo, Tarja & Vinterek, Monika & Winberg, Mikael. (2022). What motivates students to read at school? Student views on reading practices in middle and lower-secondary school. *Journal of Research in Reading*. 45. 10.1111/1467-9817.12386.

29. Yin, Sheng-Kai. (2022). A study of the effects of thematic language teaching on the promotion of multimedia design students' listening and speaking skills. *Frontiers in Psychology*. 13. 10.3389/fpsyg.2022.915145.

30. Ulfat, Ismatov. (2020). *IJOPR Illustration and the Influence of Illustrator on Children's*. 10.13140/RG.2.2.17051.08482.

Приложение А

Иллюстрации художников к произведению Л. Керролла «Алиса в стране чудес»

Рисунок А.1 – Портрет Алисы, художник Либико Марайя

Рисунок А.2 – Кролик, художник-иллюстратор Либико Марайя

Продолжение Приложения А

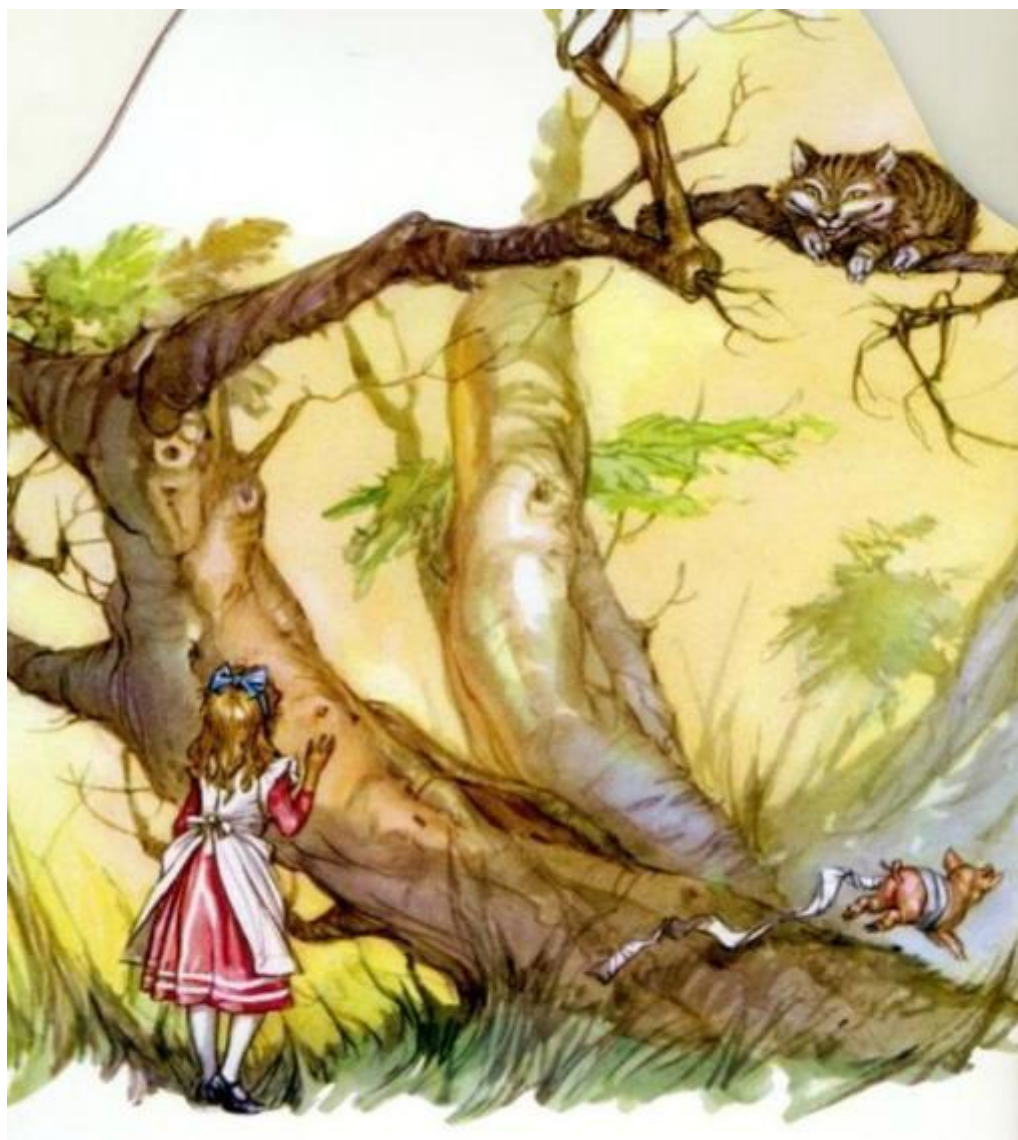

Рисунок А.3 – Сюжет встречи Алисы с чеширским котом из произведения Л.Керола «Алиса в стране чудес», художник-иллюстратор Либико Марайя

Продолжение Приложения А

Рисунок А.4 – Иллюстрации к произведению «Алиса в стране чудес»,
выполненные Л. Кэрроллом

Рисунок А.5 – Иллюстрации к произведению «Алиса в стране чудес»,
выполненные Л. Кэрроллом

Рисунок А.6 – Иллюстрации к произведению «Алиса в стране чудес»,
выполненные Л. Кэрроллом

Рисунок А.7 – Иллюстрации к произведению Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес», автор Джона Тенниела

Рисунок А.8 – Иллюстрации к произведению Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес», автор Джон Тенниел

Приложение Б

Процесс работы над творческим проектом

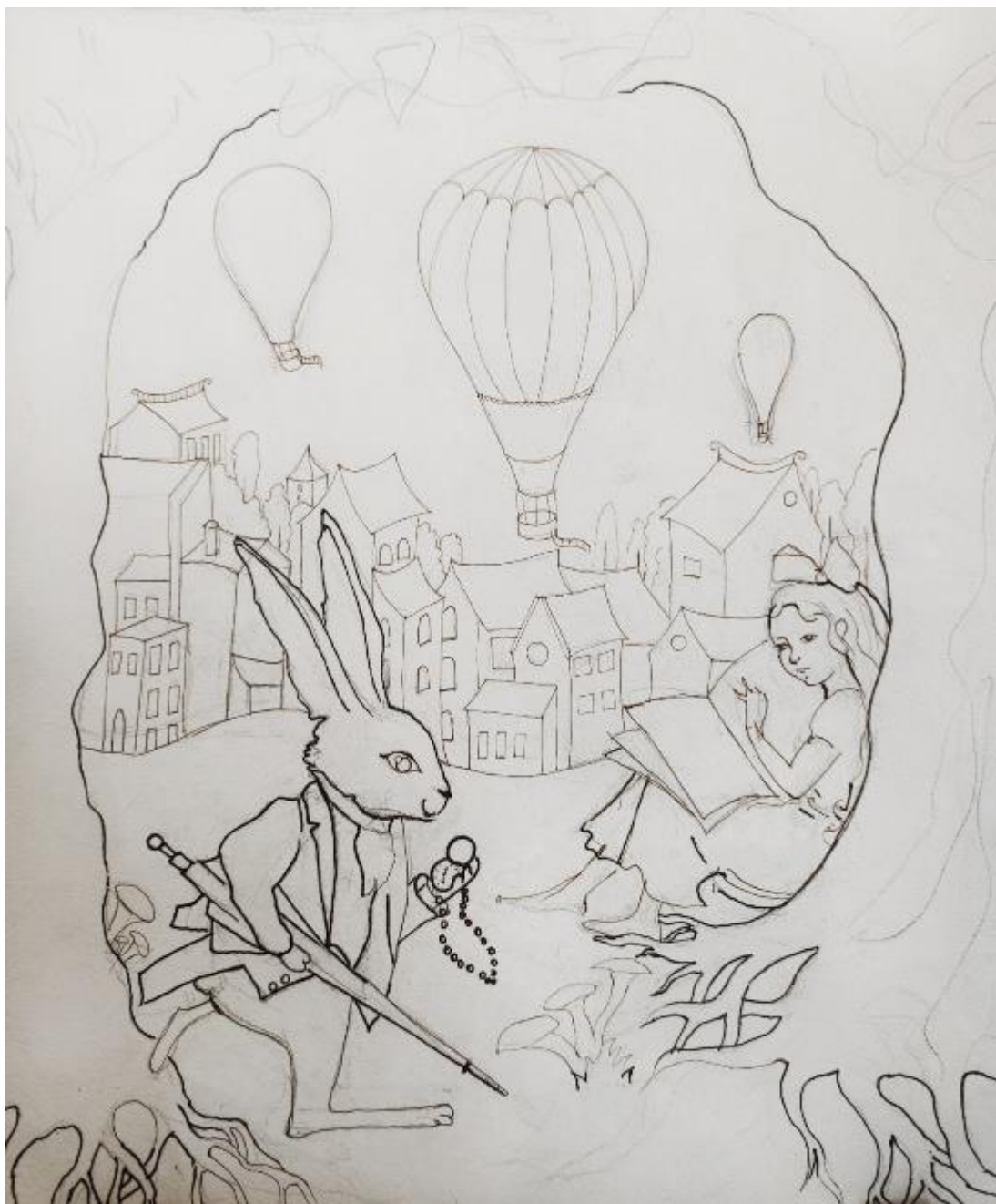

Рисунок Б.1 – Разработка эскиза к сюжету встречи Алисы с кроликом

Продолжение Приложения Б

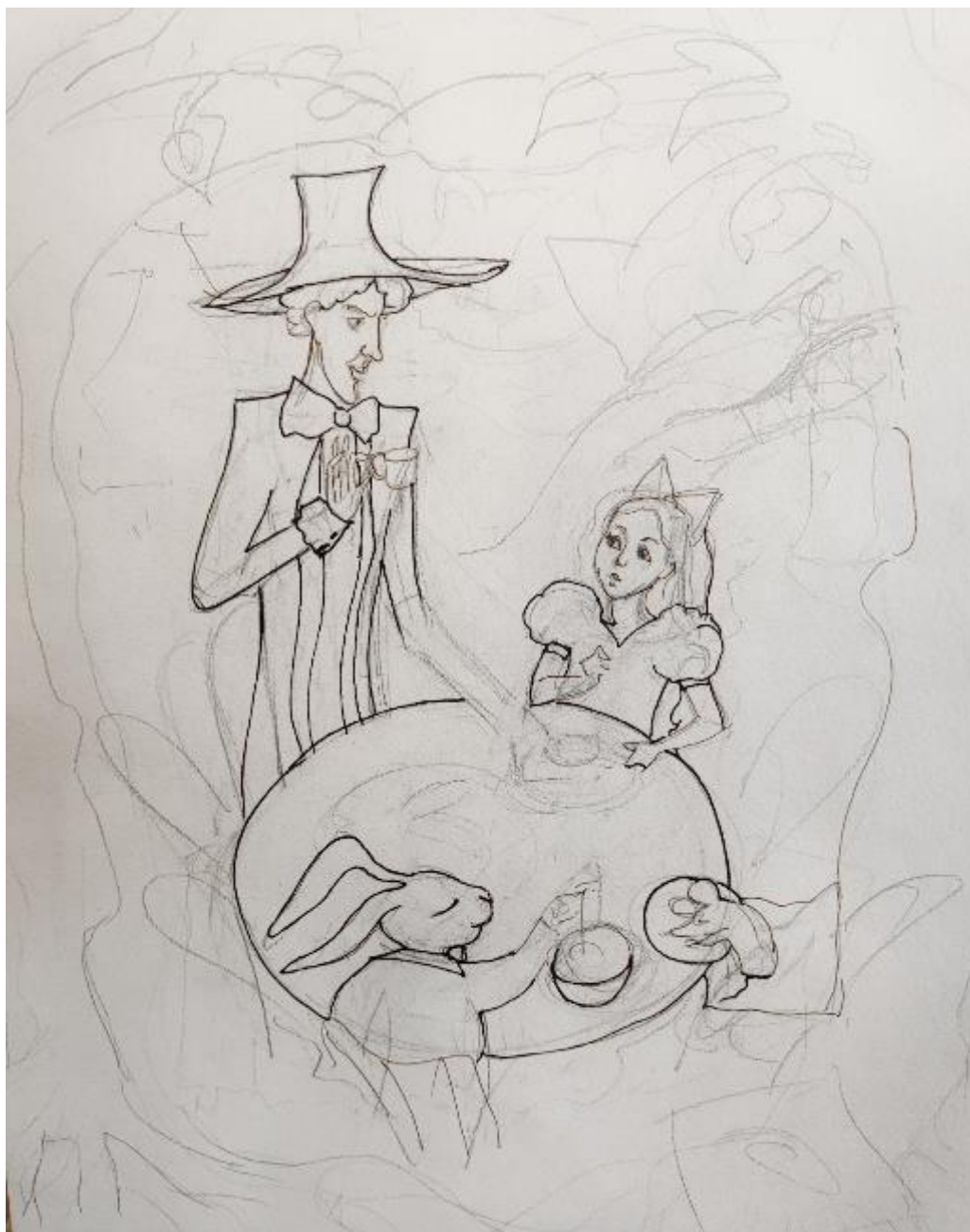

Рисунок Б.2 – Разработка эскиза к сюжету «чаепития» встречи Алисы с Шляпником

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.3 – Разработка эскиза к сюжету встречи Алисы с червоной королевой

Приложение В

Итоговые композиции к серии работ произведению Л. Кэрролла
«Алиса в стране чудес»

Рисунок В.1 – Итоговый вариант