

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 кафедры)

44.03.01 Педагогическое образование

код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему Иллюстрации к сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король»

Студент

П.Ю. Кожевникова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Н.В. Виноградова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

И.о. заведующего кафедрой, доцент, к.п.н. Н.В. Виноградова

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

(личная подпись)

« _____ » _____ 2019 г.

Тольятти 2019

АННОТАЦИЯ

к бакалаврской работе на тему:

Иллюстрации к сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король»

Выполнена студенткой

Тольяттинского государственного университета института
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
кафедры «Живопись и художественное образование»

Кожевниковой Полиной Юрьевной.

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

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, а также указываются объект и предмет исследования. В первой главе освещается история создания иллюстрации и её вековая неделимость с литературным искусством и в дальнейшем перерастающая в книжную графику. В работе мы уделяем внимание изучению особенностям создания иллюстрации, основным приемам и закономерностям композиционного создания иллюстрации. Рассматриваем новые, современные, доступные технические возможности создания иллюстраций в графическом редакторе формата digital.

Во второй главе искусство книжной графики представлено как одно из важных и основополагающих аспектов способствующих эстетически-нравственного воспитанию и развитию личности, позволяющее формировать образное мышление у обучающихся.

В третьей главе освещается ход проделанной работы с описанием каждого этапа, начиная от выбора темы творческой работы, до заключительного этапа. В заключении подводятся итоги исследования, формулируются окончательные выводы по творческой работе.

В приложениях приведены примеры созданных иллюстраций в прошлом и настоящем времени отечественными и зарубежными

художниками-иллюстраторами. Прикладываются поисковые эскизы, выполненные автором творческой работе, наглядное и поэтапное создание иллюстрации, а также выполнение итоговых работ— от эскизов до реального воплощения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
ГЛАВА I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ	
1.1. Искусство иллюстрации и книжной графики	9
1.2. Художественные приемы, особенности и технологии создания иллюстрации	16
1.3. Современные технологии графического дизайна Digital illustration в создании книжной иллюстрации	25
Выводы по I главе	28
ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ, В НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ	
2.1. Значение и роль иллюстрации в нравственно-эстетическом воспитании детей	29
2.2. Методические рекомендации по нравственно-эстетическому воспитанию детей средствами книжной иллюстрации	34
Выводы по II главе	40
ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ	
3.1. Выбор темы бакалаврской работы	41
3.2. Разработка поисковых эскизов и этапы их выполнения	43
Выводы по III главе	45
Заключение	46
Список используемой литературы	47
ПРИЛОЖЕНИЯ	51

Введение

Данная работа посвящена созданию иллюстраций к сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышинный король».

Сказка о «Щелкунчике» - одна из знаменитых историй, написанных Гофманом. Удивительный сюжет предстающий перед нами как сказка в сказке, которая является самой по себе загадочной и неповторимой, в ней царят тайны и сюрпризы, любовь, борьба добра со злом. Сказка не только заполнена красивым текстом с захватывающим сюжетом, а в ней живёт звук, мелодия, так давно нам знакомая.

Сказка как жанр литературы становится поучительной и интересной историей, позволяющей сформировать в ребенке гармоничную личность подталкивающая его к размышлению, благодаря чему развивается фантазия, воображение, интуиция. А волнительные сюжетные линии в которых учувствуют главные герои произведения, подталкивают ребенка выбрать себе своего главного героя, который в больше степени импонирует ему своим поведением и обладает положительными или отрицательными личностными качествами. Все это в совокупности развивает и воспитывает ребенка, его речь, мышление, память, воображение. А также помогает ребенку понять мораль сказки, осмыслить нравственную сторону личности через те поступки, которые совершают герои.

Рассматривая историю о Щелкунчике в своей работе, мы специально выбрали рождественскую сказку Э. Гофмана особое внимание уделяя образно-сюжетной линии произведения, характеру главных героев.

В сказках все предметы одушевленного и неодушевленного характера умеют разговаривать, все имеют чувства, мысли. Это знаком ребенка с тем, что в социуме, в мире котором мы живем есть живые существа, умеющие также чувствовать. Это учит ребенка вставать на место другого, чтобы понять его чувства. Это воспитывает любовь и бережное отношение к вещам и предметам, формирует основы дружбы, смелости, находчивости, милосердия и взаимопонимания.

Но самое главное в сказках, это воспитание нравственных качеств человека: порядочность, умения поступать правильно, видеть к чему приводят отрицательные поступки, ложь, понимать и сопереживать героям.

Сказка развивает фантазию ребенка, творческое, художественно-образное мышление. И основа всего этого именно иллюстрация.

Иллюстрация – это своеобразный графический образ, позволяющий представить и вообразить главных героев, их характер, как они выглядят, во что одеты, как живут, какими ценностями обладают. Именно визуализация образа является основой для развития фантазии ребенка.

Поэтому в своей работе мы опирались именно на эти качества иллюстрации, когда каждый художник рисует волшебный мир сказки и Рождества по-своему.

Иллюстрации - это не просто визуальное добавление к тексту, а художественное произведение, воплощающее в себе фантастические образы. Образы позволяющие прежде всего ребенку попасть в мир приключений.

Поэтому насколько выразительными будут образы, эмоционально насыщенными, настолько это поможет нам в развитии ребенка, в его нравственно-эстетическом воспитании.

Мы знакомимся с книгой с раннего детства, она впервые знакомит нас с искусством слова, мыслей и образа.

Слово помогает нам понять мир словесных эмоций и чувств. А графическая картинка представить и мир наглядно-образным.

Актуальность выбранной темы исходит из значения иллюстрации в нравственно-эстетическом воспитании детей, а также в тех выразительных композиционных, цветовых и технических средств по законам которых создается иллюстрация.

На примере сказки «Щелкунчик и мышиный король» мы рассмотрим неограниченные возможности в передаче смысловой, эмоционально-образной нагрузки иллюстрацию, помогающие детям понять не только

высоконравственные качества и поступки человека, но и выбрать определенную манеру поведения, основанную на любви, дружбе, поддержке и понимании.

Объект исследования – процесс создания иллюстраций к сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король».

Предмет исследования- современные технологии в создании нового вида книжной графики в формате «Digital Illustration».

Цель- Создание серии иллюстраций к сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король».

Задачи:

- Изучить историю развития и становления основ книжной графики на примере зарубежных и отечественных авторов, художников-иллюстраторов.

- Изучить современные технологии создания иллюстрации в графическом редакторе «Digital Illustration».

- Разработать методические рекомендации по нравственно-эстетическому воспитанию детей средствами книжной иллюстрации

- Разработать тоновые и цветовые эскизы, иллюстрации к сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король».

- Выполнить итоговые композиции графическом редакторе «Digital Illustration».

Практическая значимость данной работы состоит в необходимости нравственно-эстетическом воспитании ребенка средствами иллюстрации.

Духовный кризис в воспитании детей формирует необходимость разработке методических рекомендаций, направленных всестороннее и гармоничное развитие личности, на природу целостного представления о нравственно-эстетическом воспитании детей.

Иллюстрация также помогает детям освоить основные закономерности, принципы композиции, приемы стилизации и

трансформации, знакомит с понятиями тона, колорита, перспективы, пространства и формы, пластической анатомией человека.

Из этого следует, что книжная иллюстрация является важной составляющей в развитии целостной и гармоничной личности, позволяет учащимся не только овладеть изобразительно-выразительными средствами, но и повысить интерес к книге, иллюстрации, усилить роль художественно-графической культуры иллюстрации.

Структура бакалаврской работы.

Данная бакалаврская работа состоит из теоретической записки, трех глав, списка использованной литературы, приложения и двух планшетов, представляющих собой ход работы над выполнением творческой части диплома.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

1.1. Искусство иллюстрации и книжной графики

История возникновения книжной иллюстрации, как одного из видов изобразительного искусства имеет свое неоднозначное прошлое и уходит своими корнями к временам, когда живопись только зарождалась.

Иллюстрация на протяжении долгого времени воспринималась, как дополнение к текстовой части и только позже искусство книжной графики стали рассматривать в узком формате.

История создания иллюстрации, как отдельного жанра в искусстве живописи уходит в глубь веков и имеет несколько этапов становления.

Её история начинается в Древнем Египте с первых каменных иероглифов, высеченных на настенных плитах и папирусных свитков, которые являются прообразом первой книги.

Задачей иллюстрации служило сопроводить письмо образным отражением текстовой части.

Однако во времена Древнего Египта изначально основой для книги использовались стены с барельефом. Сущность которого состояла в особом нанесении рисунка и краски на заранее подготовленные отштукатуренные стены. Нанесение изображения подчинялось особым принципам и правилам соблюдения канонов в изображении.

Согласно принципам египетских мастеров, изображенные сцены всегда освещает какой-либо сюжет. Главными правилами мастеров Древнего Египта служило сохранение идеального образа, правдивого канона в геометрии фигур.

В Древнем Египте следует отметить прогресс в искусстве живописи связанный с точностью передачи и особой техники воссоздания канонического человеческого образа. Египтяне сохраняли свой канон в

живописи, кардинально отличающийся от других цивилизаций своей манерой, стилем передачи образов и технологий создания образа.

Искусство изображения в Древнем Египте имеет свою композицию включающее в себя утвержденный и никому недозволенный нарушать канон изображения фигур и символов. Самым характерным для живописи египетских мастеров считалось создание глубины и особой развернутой перспективы.

В настенных композициях образ человека изображался исключительно в профиль, с глазами, всегда смотрящими в анфас.

Причина такого изображения заключалась в передаче исключительно характерных черт изображаемого и в создании зрительного образа фараона и его подчинённых.

Однако существуют и исключения в принципах египетской живописи, к такому принципу стоит отнести запрет в своих изображениях глаз в профиль так, как для каждого религиозного человека глаза имели огромное божественное, связи с потусторонним миром.

Изначально художники Древнего Египта использовали в перенесении эскизов на специально нарисованную заранее сетку.

В роли линейки египтяне использовали свои кисти рук и измеряли пропорции локтем, что позволяло сделать пропорции более точными приблизить их к реалистичным, а затем уже приступить к цветовому решению.

Изображение фигур в Египте занимало высшую ступень в искусстве живописи и напрямую было связано с тем социальным положением, которое занимал человек.

Самым ярким примером является образ Фараона, предстающий перед нами всегда неподвижным, высоким и невозмутимым.

В создании иллюстрации египтяне следуют правилу, при котором: чем сильнее неподвижен на рисунке человек, тем выше его социальный статус.

Чем больше размер фигуры – чем выше по социальной лестнице находится человек.

Пространство и композиция в египетской живописи всё было соподчинено законам плоскости формы.

Одним из исключительных и характерных черт в создании египетской живописи является способ изображения группы людей, путем накладывания друг на друга. В создании многофигурных сцен художники придерживались горизонтального формата, а так как основой для будущей иллюстрации были оштукатуренные стены с барельефом, достаточной по своей длине, то перед мастерами вставала задача не только перевести изображение, но и соблюсти канон. В первые, египтянами удалилось создать то, что мы называет прототипом современной линейки с полосами и разделительными линиями. По законам живописи Древнего Египта самые важные сцены и сюжеты всегда располагались в центре изображения.

В Египте, как и у любой другой цивилизации имелась своя цветовая гамма, характеризующая особенности восприятия народа, их традиции, мировоззрение. Если говорить о роли цвета в живописи Египта, то каждый цвет, который наносится на стену имеет свою символику. Так зеленый цвет обозначал - жизненную силу, черный-землю, белый-победу и радость; желтый-вечную силу богов, голубой –вечную жизнь.

История развития иллюстрации во времена Древней Руси.

Произошедшие исторические события 1240 года, пришлись огромным ударом для народа, ведь именно тогда татаро-монгольское нашествие опустошило Киев, после чего были разрушены большое количество исторических памятников, что привело к потере многочисленных национальных сокровищ Древней Руси XI века.

Для того, чтобы понять историю развития искусства книжной графики, мы рассмотрим более позднее время, а именно XV век, когда Московская Русь стала культурным и духовным центром, вобрала в себя опыт лучших византийских и болгарских художников.

Рассматривая книжную графику Древней Руси как отдельный предмет для изучения, хочется отметить, что проиллюстрированных книг XI-XIV веков сохранилось лишь малое количество и возможность проанализировать и изучить книжную графику того времени становится нелегкой и почти невозможной задачей.

Рассматривая любую историческую информацию касаясь государства или страны, мы изучаем именно по элементам письменности. Поэтому книжная графика обладает несколькими аспектами благодаря которым, мы изучаем историю, и творчество мастеров Древней Руси.

В истории русского искусства того периода отмечается особое влияние Византии, русские мастера миниатюрной живописи проявили себя именно в монументальных росписях, мозаик и фресок.

Техники же были заимствованы у византийских мастеров. Искусство миниатюры развивалось согласно традициям и верованиям древнерусского народа, созданные искусства в период Древней Руси имели религиозный характер.

Книжная миниатюра развивалась, становилась ярче, краше, насыщеннее. Во времена Древней Руси книга состояла из скрепленных между собой и вложенных между переплётom пергамент, который привозился из Греции, а позже стали изготавливать и на Руси.

Все древнерусские письмена украшались незамысловатым, растительным орнаментом, украшенные миниатюрой или иллюстрацией.

В период Древней Руси над созданием книг и иллюстраций могли заниматься несколько мастеров, среди которых мастер букв и изографов, а иногда писари работали в паре с художниками и даже не исключалась возможность продолжения работы другим мастерами, что приводило к тому, что книга становилась неким взаимосвязанным единым стилем.

Так же стоит отметить что отсутствие возможности введения в книгу иллюстрации, было связано с тем, что написание книги занимало достаточно продолжительное время, а работа мастеров буквы и изографов

была дорогостоящей и позволить себе украсить книгу иллюстрациями могли только богатые князья.

Также стоит отметить, что существовали отличия между начальными картинками и последними. Это было связано с тем, что материалы были дорогостоящими, иногда краска заканчивалась и мастерам приходилось добавлять иные оттенки.

Традиции развития книжной иллюстрации в России в XVIII и XIX

История насчитывает несколько столетий прежде чем сформировалось искусство русской иллюстрации.

Первыми современными книгами были детские проиллюстрированные буквари. Примером одного из таких книг является «Букварь» Карийона Истомина 1694 гг.

Однако, стоит отметить, что иллюстрации больше несли познавательный характер, чем художественно-образный.

В это время отмечаются первые проиллюстрированные образцы литературных собраний А.С. Пушкина, В.С. Жуковского и И. Крылова. Свое развитие книжная графика положила скорее не через издание словарей, букварей, азбук, а именно через собрания, посвященные отечественной войне.

В 1830 гг. для поэтов имело огромное значение иллюстрация к литературным произведениям, и они же утверждали, что хорошая книга не может быть сама по себе существовать и обязана сопровождаться книжными иллюстрациями, которые будут помогать в нравственно-эстетическом воспитании.

Однако уже с XIX-XX века значимость иллюстрации в литературном мире резко идет на спад. Художниками создается единый русский стиль книжной графики, которого будут придерживаться в оформлении литературных произведений и сочинений. Этим стилем назван и шрифт – буква.

Во времена нового времени, мастера графики обратились именно к

забытым произведениям языческой, древней Руси, к изображению сказом, сказочных персонажей, на основе это возникает особый русский декоративный стиль.

В период своего существования детская книжная иллюстрация претерпела много изменений, которые так или иначе меняли социальную направленность иллюстраций.

Таким образом время, события и политическая обстановка в России привела к тому, что по всей территории страны стали открывать большое количество художественных школ, учреждений и институтов, всё больше появлялось талантливых мастеров, чьи творческие способности проявились в виде задач предания каждой научной, документальной и художественной книге, тексту образную выразительность, дополнить ее иллюстрацией. Сокровищница книжной графики России пополнилась иллюстрациями таких мастеров как: В.Горяев, Ю. Коровин, Ф. Лемкуль, Е. Рачев, С.А.Алимовой с её гротесковыми образами Булгакова, Салтыкова – Щедрина и Гоголя, Гофмана.

История развитие книжной иллюстрации в Европе.

Со времен Древнего Египта, искусство книжной иллюстрации продолжает совершенствоваться. До наших дней многие не были сохранены, и мы можем лицезреть более позднее образцы античного времени в рукописях «Илиады и Энеиды».

Несмотря на прогрессирующее развитие книжной мануфактуры с XIV в.в. первые печатные книги в Европе не имели иллюстративного дополнения к литературным сочинениям. Лишь только к концу XIV в.в. книжная графика получает свое развитие, и тогда на страницах литературных произведений и научно-документальных изданий стали появляться голографированные изображения украшающие немецкие сочинения, а к концу века стали появляться иллюстрации, имеющие сложный и замысловатый вид.

Развитие книжной иллюстрации в Европе стремительно набирало обороты. Это привело к тому, что в изданиях к текстовой части появилась миниатюра заключена в замкнутую схему, иллюстрация была обведена прямоугольной рамкой.

Мастера Европы старались оставлять изображения условными и ненесущими в себе документальной точности в передачи информации.

Для конца XIV вв. характерным было использование черного цвета так, как технология создания иллюстрации подразумевала нанесение краски на специальные доски с выгравированным текстом.

Ещё на протяжении века художники совершенствовались в своём мастерстве, работали над новыми способами перенесения графики на бумагу, а вместе с этим в этот период начинает создаваться классический тип книги, включающий в себя не только иллюстрации, но и дополнительный декор.

Внедрение металлической гравюры в книжной иллюстрации позволила стать графике более точной в деталях. Рисунок стал настоящим ювелирным искусством.

С появлением технологий иллюстрации начинают печатать на отдельных печатных станках, что позволяет книжной графике занимать отдельную страницу в книге, включающую в себя новый форма, создание параллельного к тексту изображаемого мира. Некоторые издания считались высшим искусством печатной графики, несли огромное эмоциональное, культурное и духовное значение.

Возрастают требования к книжной иллюстрации, теперь книга и иллюстрация — это единое целое. То есть главной ценностью книги становится изображение. Теперь иллюстрация становится популярным видом искусства и может существовать как отдельное произведение искусства.

1.2. Художественные приемы, особенности и технологии создания иллюстрации

На сегодняшнее время нам известно, что свое развитие книжная графика получила именно с расцветом иллюстрации.

Неотъемлемым атрибутом сопровождающего жизнь человека на протяжении многих столетий, становится книга, хранящая в себе не только творчество мастеров литературных произведений, текстов, но и искусства графики. Книга в свою очередь обретает образ именно духовной потребности человека в красоте и знаниях.

Перед мастерами иллюстрации стоит не простая задача, касающаяся с помощью средств выразительности изобразительного искусства наделить книгу идейно-образным содержанием, сочетающим в себе взаимосвязь текста, слова и тем образным смыслом, который заложен в тексте.

На долю художников-иллюстраторов приходятся обязательные правила и знания в области создания книжной графики, соответствующие выбранному шрифту, стилю литературного произведения.

Работая с иллюстрацией им приходилось уделять особое внимание композиции и оформлению книги так, как перед мастером стала задача гармонично соединить в единое целое графическую иллюстрацию с содержательной стороной книги.

Отличительной особенностью книжной иллюстрации как любого другого вида изобразительного искусства, считается её тесная связь с полиграфией.

Изучая историю и роль иллюстрации можно сказать, что, исходя из требуемых задач в создании книжной графики её можно разделить на два развивающихся направления.

В первую очередь – это оформление лицевой обложки дополнительный декор внутри книги.

Во-вторых –это иллюстрирование самой книги, то есть отдельные графические иллюстрации занимающие, как отдельное место в оформлении, так и дополняющий текст.

К оформлению стали относить декоративный облик книги с её всевозможными украшениями и специально созданными для литературного произведения шрифтами, но главным считалось то, как будет построена текстовая часть книги.

Тем самым книжная иллюстрация приобрела свои законы изображения.

Несмотря на поставленные задачи при создании стиля декоративного оформления книги мастерами отмечается тот факт, при котором работа с иллюстрацией требует глубоко-идейного смысла, отличается тщательность проработки образа, что связано с выбором сюжета и тех героев, которые будут демонстрировать именно доминирующую, главную композицию образа, сцены. С другой стороны, иллюстрация в книге является неким декоративно-значимым компонентом, имеющим свою направленность в области гармонизации внутреннего содержания текста.

Перед тем, как художник приступает к своей работе, он тщательно изучает историю, стиль, особенности сюжета, время которое отражено в тексте и только после этого начинает осуществлять свою работу над созданием книжной иллюстрации.

Особой задачей перед художником-иллюстратором стоит важность освещения того аспекта, в котором ему необходимо очень тонко прочувствовать и уловить дух, образ, настроение и эмоции созданного мира, вложенный автором в литературное произведение и отразить его в своем творчестве.

Считается, что искренние отношение к творчеству позволяет мастеру понять литературное произведение писателя, прочувствовать и найти

скрытые тайны и истинные его мотивы.

Проработав и изучив самые главные моменты в произведении, на которых автором иллюстрации были расставлены акценты, перед мастером предстоит следующая не мало значимая задача, которая состоит в проработке и создании композиционных эскизов и макета самой книги.

За частую художники могли добавлять произвольные иллюстрации, никак не описывающие и не имеющую общую историю по тексту это, считалось вполне приемлемым и способствовало лишь обогащению книги, но лишь в том случаи если эти образы были уместны и находились в единстве и согласии со стилем произведения.

В истории иллюстрации мы находим много примеров что над созданием книги работают как минимум два автора, занимается оформительской частью, а другой создавал иллюстрации в соответствии с содержанием книги.

Такое соединение двух мастеров могло существовать, лишь в том случае, если оба художника одинаково смотрели на конечный образ книги, так как книга — это единый процесс, осуществляющийся одним художником.

Сложный организм книг состоит из многих важных и неотъемлемых элементов, в решении которых художнику принадлежит ведущая роль.

В книге, в зависимости от расположения и размера иллюстрации бывают следующих видов:

- Обложка (переплёт) –особое художественное решение книги, в котором в первую очередь входит книжный блок. Художественное решение обложки, придающие книге красивый облик характеризующий тематику произведения. Обязательное присутствие шрифтового декора, демонстрирующий автора и название книги.

- Суперобложка (с лат. Super- сверху) – техника бумажного покрытия, наносимая поверх обложки несущее защитную функцию.

- Фронтиспис – иллюстрация, помещающаяся в развороте с

титульным листом на левой части станице.

- Заставка – иллюстрация, помещающаяся отдельно, в начале текста, вверху станицы и отделяется от текста белым полем, показывая, о чем будет говориться в данном теме, разделе, главе.

- Полосная иллюстрация – иллюстрация которая может занимать целую или даже две страницы разворота, раскрывающая важность предшествующего события.

- Оборонная иллюстрация представляет собой рисунок на полях.

- Иллюстрации-концовки — это иллюстрация концовки, обычно помещается в конце книги, главы, имеет под собой не редко декоративное значение, орнаментальное, символическое.

Техники иллюстраций. Вот некоторые из них.

- живопись акварелью, гуашью, акрилом;

- графическая композиция созданная на основе следующих материалом (уголь, ретушь, итальянский карандаш);

- Коллаж – данная техника состоит в соединении различных, контрастных материалов. Такая иллюстрация эклектична по своей сути и может состоять из фрагментов газет, цветной бумаги, тканей, проволоки, дерева, металла);

- Аппликация как вид иллюстрации создана чтобы придать произведению рельефность и выразительность, с помощью наложения различных кусочков ткани, бумаги и соломки.

- Фотомонтаж как вид иллюстрации проявил себя в плакате и представляет собой композицию созданную из каких-либо фрагментов и декоративных элементов

Еще один вид иллюстрации получившие в настоящее время широкое признание и известность в использовании — это компьютерная графика:

- Растровое изображение представляет собой изображение, основанное на сетке матрице пикселей на компьютерном мониторе;

Векторная графика – представляет собой использование

геометрических геон в компьютерной графике

- 3Д графика – это Трёхмерная графика, позволяющая изобразить форму в трехмерном пространстве для визуализации архитектурных проектов, игр;

Виды книжной иллюстрации.

В мире существует огромное количество книг и все они отличаются по своему назначению, оформлению и иллюстрации.

Из истории становления книжной иллюстрации к видам печатной графики принято относить:

- Эстамп (фр. Estampe) являющимся оттиском на бумаге с печатной матрицей. Данный вид печати известен со времен Европы XV в.в.

- Ксилография – техника гравирования по дереву. Возникшая в странах Дальнего Востока (VI-VIII вв.).

- Линогравюра - способ гравирования по линолеуму возникший с XIX-XX вв.

- Гравюра по картону как разновидность эстампа.

- Офорт - гравюра по металлу, позволяющая получать оттиски с печатных форм. Офорт известен с начала XVI в.

- Литография - особый способ печати, при котором краска под давлением окрашивает необходимую ей плоскость.

Технологии создания иллюстраций

Рассматривая журнал, газету или книгу почти всегда можно увидеть сопровождающую текст фотографию или иллюстрацию. По сравнению с фотографией иллюстрация является простым способом, привлекающим внимание к научно-документальной, рекламной, сюжетной информации литературного произведения

Объясняется это тем, что визуальный образ не требует дополнительной концентрации, но он намного эффектнее, привлекательнее, чем простой текст и остается в памяти зрителя на долго.

Перед иллюстрацией открываются неограниченные возможности в области привлечения внимания зрителя к тексту книги. Стоит отметить что знакомство читателя с книгой начинается именно с иллюстрации.

Сила иллюстрации в ее эмоционально-образной, идейной выразительности.

При создании иллюстрации стоит соблюдать следующие правила:

- Обязательное взаимодействие иллюстрации с текстовой частью
- Загруженность иллюстрации деталями и декоративными элементами может привести к разрушению композиции;

- Прежде чем изобразить нужно освоить тот технический прием, который наиболее образно раскроет сюжет, идею книги.

- В любой иллюстрации есть эмоционально-смысловой, доминирующий центр, тот объект вокруг которого происходят все остальные действия.

- Иллюстрация должна дополнять содержание книги, а не перетягивать своего внимания.

Характерные ошибки:

- необходимость учитывать целевую аудиторию книги, что поможет в раскрытии образов

- Непродуманная композиция.

- не сочетаемость иллюстрации с текстом или с шрифтом

Эффективность иллюстрации:

Таким образом, иллюстрация является лишь тогда законченной, когда соединяет в себе целостность восприятия и гармонию всех элементов композиции.

Первым делом художник-иллюстратор знакомится:

- с типами изображения и имеющимися приёмами больше всех подходящих для реализации задуманного рисунка в конкретном стиле.

Работая с автором литературных или научно-документальных произведений, мастер чувствует вместе с ним на протяжении всей своей работы.

В процессе работы над созданием книжной иллюстрации уделяется особое внимание иллюстрированию эпизодам так, как если рассматривать рисунок как отдельно созданную сюжетную композицию, содержащие в себе аллегории и метафоры.

Внутренняя структура создания иллюстрации:

В первую очередь в иллюстрации должен быть изображен главный герой.

Изображение, наглядно отображающее текст несет в себе описательную функцию в котором происходят главные события, связанные с героем и раскрытием его истории.

Язык графики и ее выразительные средства

- Линия - главное выразительное и многообразное средство графики, линия бывает тонкой, толстой, кривой, изысканной и кружевной, колючей, нежной, злой и мягкой.

- Штрих, тон и пятно – это те средства, которые делают работу разной, многоплановой, тонкой, жесткой, нюансной или контрастной.

- Контур – используют в качестве подчеркивания образа, делая его образ лаконичным, четким

- Силуэт- передает общий взгляд на форму, имеет обобщающий характер изображения

- Перспектива – выполняет способ организации пространства, демонстрирует положение предмета на плоскости.

- Светотень – делает образ за счет света наиболее выразительным ярким, контрастным.

- Ритм - чередование каких-либо элементов изображения, происходящее с определенной последовательностью, частотой.

- Контраст – противоположность между частями.

- Симметрия и асимметрия выражается в иллюстрации как соразмерность частей по отношению к целому.

- Уравновешенность симметрии и асимметрии достигается по-разному. Таким образом, можно сказать, что ёмкость образа достигается за счет соединения тех художественно-изобразительных средств, позволяющих сравнить иллюстрации с поэзией.

Работа над созданием иллюстрации – это длительный и кропотливый процесс в котором поиск точности интересного образа персонажа – дело ответственное, особенно если речь идёт о главных героях, ведь именно с главными героями будут ассоциировать себя ребенок независимо от характера и поступков героя. Говоря о иллюстрации вкратце, то для того чтобы суметь нарисовать иллюстрацию не обязательно владеть академическим рисунком.

В выборе образа необходимо учесть не только личные качества героя, но и его сочетание с окружающим его миром. Так же к главным правилам в создании персонажа относиться точная передача выразительности героя, его образ не должен быть избитым и обязан обладать определенной долей шарма, новизны, правдивости.

Основными задачами в создании иллюстрации являются:

Пошаговое отображение каждого этапа работы.

Визуализация персонажей и сюжета.

Выделением значимых сюжетных линий

Передача общего настроения, эмоции произведения

В первую очередь перед тем, как приступить к созданию персонажа необходимо изучить литературное описание героя и сюжетов, понять скрытый смысл истории заложенным в неё автором, постараться прочувствовать то, что пытается донести до читателя автор.

Конечно же точная передача образа героев возможна через изучение особенностей стилистики выбранного произведения. Ознакомившись с задачами, художник приступает к начальной работе по разработке

нескольких зарисовок и эскизов, отмечая для себя главные аспекты, черты по созданию образа персонажа.

В создании успешного образа, необходимо выбрать и выполнить самые запоминающиеся и яркие сцены из прочитанного произведения.

Также художнику-иллюстратору необходимо уделить внимание композиции, разбив сюжет на простые сюжеты.

Основная работа по созданию образа персонажа состоит:

- Первым делом для художника стоит задача найти образ героя.
- Успехов в разработке персонажа читается внимательное отношение к поиску «изюминки» главного героя, образа выделяющегося из многих других персонажей.

- Разработка возможных схем воплощения и построения образа главного героя.

- Уделить внимание к присущим отличительным чертам созданного автором образа персонажа и передача характерных для героя поз и жестов.

- Проработка портрета персонажа, выбор правильных изображенных эмоций к созданному образу.

Выполнение цветовых вариантов.

Для того чтобы художнику-иллюстратору выполнить все поставленные перед ним условия и задачи, стоит не только иметь представление о способах и имеющихся различных техниках создания иллюстрации, но и уметь их комбинировать, стилизовать, моделировать.

Таким образом работа над композицией является главной составляющей иллюстрации.

10 принципов создания образа персонажа:

Художник иллюстратор имеет возможность рассказать историю сюжета, созданную им в красках, позволяющий представить читателю как может выглядеть тот или иной герой.

За всю историю разработки образов персонажей было выявлено, что большинство придуманных образов персонажей состоит из простых форм и

линий. Взяв за основу доброго персонажа, можно отметить что, большинство зрителей видят его округлые и мягкие формы, что воспринимаются сразу как признак доброты, а резкие и рваные линии, как сопровождающий на протяжении всей истории атрибут негативного героя.

Хорошо продуманный образ персонажа обычно хорошо запоминается и его будут узнавать, даже по его силуэту.

Огромной популярностью у художника пользуются эффект гиперболизации, стилизации или трансформации, эффект затемнения, контраста если необходимо передать индивидуальность персонажа. Эта индивидуальность передается за счет его фигуры, одежды, глаз, волос, рук, позы, положения тела.

Благодаря этому можно больше узнать о личности героя. Поэтому те средства выразительности, которые избрал художник для выявления характерных черт героя и будут способствовать развитию воображения у читателя.

К примеру: образ «умного персонажа» - данный тип изображается с большой головой и очками. Образ спортсмена будет зависеть от пропорций, как фигура человека с широкими плечами. В образе милой девушки рисуют большие глаза и длинные ресницы. Такие детали помогают лучше воспринимать образ персонажа.

1.3. Современные технологии графического дизайна Digital illustration в создании книжной иллюстрации

Сегодняшний век – это век компьютерных технологий, который активно развивается, создает технологии и компьютерные программы, основанные на цифровом формате.

Digital illustration это программа позволяющая сделать иллюстрации в графическом редакторе.

Область данной программы настолько разнообразна и находится в постоянном изменении и развитии, что художники цифровых графических редакторов создают все более необычные и фантастические образы. Поэтому работы таких художников с трудом можно классифицировать, так как художники цифровой живописи осваивают все больше технологий и все чаще их картины являются плодом смешанных техник.

Сейчас популярен такой вид искусства как цифровая живопись – это прежде всего создание компьютерное, электронное в основе которых использование традиционных инструментов художника, компьютерных имитаций. Так художники цифровой живописи могут создавать иллюстрации по фотографии, по отсканированному рисунку или создавать образы на компьютере.

Цифровая живопись зависит не только от техники, сколько от знаний художника о рисунке, анатомии, теории композиции, принципах цветовой гармонии. Владение техникой конечно облегчает процесс изображения, позволяет свободно ориентироваться в своих действиях, менять композицию, цвет, тон, пропорции.

Векторная графика представляет собой иллюстрацию, состоящую из линий, кривых. Данный вид изображения основан на математическом программировании, кодировании изображения формулами, определяющими его форму, положение в пространстве, пропорции и параметры в соответствии с геометрическими характеристиками. Плюсами такой графики является свобода в изображении, в ее перемещении, масштабирования и четкости, поскольку они не зависят разрешения пикселей. В результате получаются прекрасные работы, абстрактные композиции, анимация, логотипы, пиктограммы.

3D графика и анимация – это раздел графики, основанный на методах создания изображений путем моделирования в трехмерном пространстве объемных, абстрактных, фантастических и немислимых объектов.

Виртуальный мир 3D графики позволяет создавать миры, в которых объект можно рассмотреть со всех сторон, с высокой степенью проработанные свет, тень, детали, текстуры и фактуры, смоделированный объект стимуляции, силами гравитации, ветра.

Фрактальная графика основана на принципах структуры кристаллов, снежинок, которые обладают такой внутренней структурой подобия, когда в большом элементе содержится его маленькая копия. Результатами фрактальной графики являются по истине фигуры удивительной сложности и красоты.

Компьютерная анимация – скорее вид мультипликационной иллюстрации, создаваемый при помощи компьютера.

Этот процесс художник осуществляет путем создания на экране начального и конечного результат движущейся объектов. Что касается расчетов, то здесь это осуществляет программа, она рассчитывает промежуточные положения объекта опираясь на математические характеристики формы. Тогда, возникают рисунки с определенной последовательностью и частотой создают иллюзию движения.

Компьютерная анимация получила свое широкое распространение, она позволяет создавать удивительные по своей красоте и сложности объекты, воплощая самые смелые мысли и фантазии художника. Она позволяет трансформировать образы, использовать сюрреалистические картины, формальные композиции.

Компьютерная графика и ее термин связан с популярностью компьютерных приложений, таких как Adobe After Effects, Maya, Autodesk 3D Studio Max. Эти программы сделаны таким образом, что позволяют создавать многослойные композиции и использовать в искусстве, кинематографических спецэффектах, печати, на телевидении.

В настоящее время у цифровой иллюстрации большие перспективы в развитии новых технических возможностей, однако имеются небольшие трудности. Для цифрового века развитие не стоит на месте и все больше

появляются новые технические возможности, однако, если исходить из возможностей человеческого глаза, то человек, пока не в состоянии воспринимать и создавать новые образы, совершенствовать сферу цифрового изображения, из-за отсутствия современных мониторов.

Вывод по I главе

Иллюстрация имеет важное значение в развитии воображения читателя, она может многое ему подсказать, как информационно, так и эмоционально, раскрыть характер действующих героев, обстановку, место где происходит сам сюжет, и самое главное ввести зрителя, читателя в мир воображения автора текста.

Иллюстрация живет в сознании и памяти зрителя намного больше, чем сам прочитанный текст. А средства, которые художник избирает в создании иллюстрации, будь то графические или живописные, придают образам литературы новое идейно-содержательно, структурно-пластическое, эмоционально-образное, нравственно-эстетическое звучание

Создание иллюстраций — это творческая и ответственная работа, а уж детская литература требует еще большего внимания в поиске средств выразительности, имея под собой именно нравственно-поучительную цель, мораль и этику.

Поэтому писатель и автор иллюстрации обогащают язык литературного творчества своим восприятием глубины сюжетной линии, вступаю еще и в диалог с читателем, будь то ребенок или взрослый.

ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ, В НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

2.1. Значение и роль иллюстрации в нравственно-эстетическом воспитании детей

Воспитание художественного вкуса, творческого воображения, нравственно-эстетического отношения это те, важные задачи, которые стоят перед учителем изобразительного искусства.

Нравственное воспитание это важная составляющая в эстетическом воспитании ребенка. То есть мы говорим в первую очередь о развитие эмоциональной сфере ребенка, о его чувствах и эмоциях, о культуре и эстетике восприятия.

В сфере духовно-нравственной культуры существенную роль играет именно искусство, так как именно оно сталкивает нас с категориями прекрасного и безобразного, с понятиями гармония, возвышенного, трагического.

Красота и эстетика цвета, искусства и самого процесса деятельности стимулирует творческую активность ребенка, помогает определиться в морально-этическом выборе.

Проблемой нравственно-эстетического воспитания занимались многие ведущие педагоги, психологи и художники среди которых Т.Б. Лихачев, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.С. Кузин, Т.Я. Шпикалова, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова. Данные авторы подчеркивали важность педагогического воздействия на формирование его нравственных качеств, сенсорной сферы, интеллекта, мышления, памяти, речи, воображения и восприятия. Данные аспекты развития ребенка обеспечивают глубокое его погружение в сферу эстетических категорий, с целью понимания подлинного искусства, красоты и гармонии человеческой личности.

Среди определений нравственно-эстетического воспитания нам ближе всего тот факт, что это целенаправленное воздействие на физическое и духовное развитие ребенка, способствующее прежде всего к жизни в обществе, выполняя задачи производственной и культурной деятельности.

Остается не мало важным тот факт, что это связано с процессами обучения и воспитания. Где эти два процесса взаимосвязаны, в своей конечной цели – развитие целостной и гармоничной личности.

В задачи нравственно-эстетического воспитания входит развитие таких социально-психологических качеств личности, которые обеспечат этой личности возможности жить, творить, эмоционально чувствовать, оценивать и наслаждаться.

Основным компонентами нравственного воспитания являются:

- воспитание моралью, через нравственное сознание;
- воспитание этическое, через освоение правил культуры общения и поведения;
- воспитание патриотическое, через любовь к своей Родине, стране, народу;
- воспитание национальное, как чувство национальной гордости и достоинства;
- воспитание политическое, через уважение к демократическим законам государства;
- воспитание экологическое, через понимание и освоения законов сохранения и защиты окружающей среды.

Таим образом видно, что критериями нравственности выступают переживания, выраженные в моральных связях, поступках и действиях, в установлении связей между обществом, социум, человеком и природой, за которые личность несет ответственность.

Существуют уровни нравственного воспитания:

- до-моральный уровень, характеризуется тем, что выполнение моральных норм, человек выполняет из-за страха перед наказанием за их невыполнение;

- конвенциальный уровень характеризуется тем, что нравственные и моральные нормы выполняются, потому что они приняты в той референтной группе, которой они соблюдаются и в которой человек живет

- автономный уровень характеризуется тем, что выполнение нравственных аспектов исходит из глубоких, осмысленных, внутренних убеждений человека.

Таким образом, можно сказать что формирование нравственных качеств личности заключается в принятии тех ценностей человечества, которые являются общепринятыми и как результат — это переживание чувств.

Один из главных составляющих нравственно-эстетического воспитания ребенка, является иллюстрация. Именно она позволяет обучающимся познакомиться с шедеврами изобразительного искусства, освоить такой вид книжной графики. С другой стороны, это способствует развитию творческой активности личности, позволяет не только наслаждаться, но и постигать законы красоты, осваивать художественно-выразительные средства графики, живописи, композиции, осваивая художественно-образный язык пластического искусства, выраженный языком цвета, линии, пятна, ритма. Такое освоение законов искусства позволит в дальнейшем ребенку самому научиться преобразовывать, создавать, моделировать представлять и воплощать в изобразительных образах. То есть только приобщение к искусству способно сформировать в личности понимание красоты, понять различные процессы качества и свойства.

Именно графика, иллюстрация способна сформировать эстетическое сознание прекрасного, эстетическое наслаждение, чувства, потребность и суждение.

Только освоив сюжетно-образный язык искусства можно научиться понимать, различать, морально-содержательную нравственную сторону произведения. Язык же изобразительного искусства помогает уловить эти тонкие различия души, отличить добро от зла и через оттенки цвета познать настроение на эмоционально-чувственной сфере.

Таким образом у ребенка формируется наряду с комплексом представлений, эстетических идеалов, художественный вкус,

В школе ребенок имеет возможность систематически знакомиться с явлениями искусства. Учителю не доставляет трудности акцентировать внимание учащегося на эстетических качествах явлений жизни и искусства. Таким образом, постепенно у учащегося развивается комплекс представлений, характеризующих не только его личные предпочтения, симпатии, но и нравственно-эстетического отношения к жизни.

Потому как, трудно быть добрым, если в детстве тебя не приобщили, к таким положительным качествам души как сочувствие, любовь и эмоциональная поддержка, дружеские отношения. Нельзя стать мужественным или патриотом за один час, если в детстве не научили выполнять действия, совершать поступки во благо другого человека.

Иллюстрация, а именно книжные герои, люди или звери, одушевлённые предметы, фантастические существа, наделены человеческими эмоциями, они являются метафорическими и аллегорическими носителями добра, милосердия, зла жестокости, страхов. Поэтому через книжку ребенок начинает сочувствовать главным героям, учится понимать, что такое плохой или хороший поступок.

С одной стороны, ребенок познает мир общественных идеалов, учится жить в социуме, формируя свою картину взглядов на понятия добра и зла.

А с другой стороны именно книга, и насыщенность сюжета развивает в ребенке фантазию, воображение, образное мышление. Иллюстрация, и средства ее выразительности учит ребенка приемам образного выражения, стремления выразить себя через творчество.

Движущейся силой иллюстрации является процесс развития образного мышления, когда ребёнок учится представлять, воображать.

В нравственно-эстетическом воспитании такой силой будет осмысление, анализ, оценка моральных качеств героев и их поступков которые они совершают на всем своем сказочном пути

Рассматривая произведения изобразительного искусства, можно легко увидеть все эти составляющие, как развитие образного мышления, так и воспитания нравственно-эстетических качеств в ребенке. В иллюстрации объединились в выразительной форме цвета, линий, пятен рассказ о жизни, поступках главных героев.

Именно благодаря иллюстрации ребенок постигает целостность и глубину произведения, содержательность текста неповторимость образов.

Иллюстрация как жанр графической литературы и искусства становится носителем общей культуры восприятия, мышления, морально-этических и эстетических, художественно-выразительных аспектов и норм жизни человека и общества.

Все иллюстрации и главные герои в ней выполняют свои социально бытовые роли, одерживают победу над злом и невежеством.

Ощущая себя частью сказки, ребенок погружается в мир представлений, но с другой стороны учит жить в мире с другими людьми и самое главное с природой, бережно относится к окружающим вещам.

Поэтому иллюстрация — это мощное средство воздействия на эмоциональную сферу ребенка, это способ приобщения к произведениям искусства и средство развития творческих способностей.

2.2. Методические рекомендации по нравственно-эстетическому воспитанию детей средствами книжной иллюстрации

Нравственно-эстетическое воспитание – целенаправленный процесс, способствующий развитию чувств ребенка, формированию представлений, и отношения к прекрасному в природе, искусстве и окружающей жизни.

Занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию нравственной и эстетической сферы, побуждают ребенка к самостоятельной творческой деятельности.

Художественная деятельность и иллюстрация выполняет психотерапевтическую и интегрирующую роль, а также воспитательную, эстетическую, познавательную, культурно обогащает, вызывает радость и наслаждение, своеобразное эмоционально-чувственное переживание.

План-конспект урока, для учащихся 6-7 классов.

Тема: «Образ садовника»

В художественных училищах и в учреждениях дополнительного образования преподаётся предмет «композиция» в котором отводится блок теме композиция, освоение принципов, приемов и законов композиции, выраженных в понятиях стилизация, трансформация, обобщение.

Данный вид урока можно построить как рисование по-памяти:

Перед учащимися стоит задача изобразить в своей работе явления, объекты, выбрать цветовую гамму, по-памяти.

На первом этапе выполняется работа с набросками и поисковыми эскизами. На втором этапе работы учащиеся приступают к выполнению разработанного рисунка, добавляя в работу дополнительные объекты и детали, тематически поддерживая композицию рисунка.

Рисование по аналогии позволяет учащимся использовать методические наработки, фотографии примеры других работ выполнение учащимися. На первом этапе берется за основу выбранное изображение относящиеся к теме урока и начинают работу со стилизацией образа,

видоизменяя пропорции, добавляя от себя определенные детали стараются сохранить взятое за основу изображение. На втором этапе учащиеся выполняют задачу, поставленную перед ними на уроке.

Из двух возможных вариантов к выполнению данного задания перед учителем стоят следующие цели: освоение композиционных приемов стилизации, развитие воображения учащихся.

Задачи:

- научить работать с многофигурной и объёмно-пространственной композиций;

- научить выполнять наброски людей;

- изучение анатомических характеристик при изображении человека:

- освоить декоративные качества цвета в стилизованной композиции.

Оборудование и материалы:

Тип занятия: комбинированный.

Педагогические технологии: технологии традиционного обучения, игровые технологии, технологии индивидуально-личностного развития.

Методы урока: наглядные, практические, словесные, разыгрывание ролей, дискуссия, методы решения ситуационных задач.

Формы: практическое занятие, беседа, диалог, диспут, ситуация-провокация.

Для учащихся: Бумага формата А4, акварель, карандаши цветные, карандаш графитный, ластик, баночка для воды, кисти, палитра.

Для преподавателя: наглядно-методическое пособие, раскрывающее приемы стилизации. Ноутбук, проектор, доска.

Задание для обучающихся: Нарисовать по памяти стилизованный образ «Садовника» из любой сказки.

План занятия:

- Вводная часть. Проверка готовности к уроку. Объявление темы занятия. (5 минуты)

- Объяснение нового материала (10 минут)

- Практическая часть (20 минуты)

- Анализ выполненных работ (5 минут)

Ход занятия:

Организационная часть:

Приветствие, определение степени готовности учащихся к занятию.

Объявление темы урока.

Объяснение нового материала:

Ребята, вы наверняка замечали, что многие художники так или иначе видоизменяют пропорции объектов, предметов и форм. Так вот это видоизменение называется – стилизация. Т.е. это видоизменение объекта непосредственно на бумаге. Стилизацию мы можем увидеть в декоративном и изобразительном искусстве, плакате, графике.

В декоративно-прикладном искусстве под стилизацией понимается изображение объектов в условной и упрощённой форме в том числе и цветовой гамме.

В настоящее время стилизация широко применима в искусстве и почти везде мы можем её увидеть. (показ презентации)

Объяснение задания.

Предварительно учащиеся выполняют наброски фигуры человека. Осваивают человеческие пропорции, правила золотого сечения.

Теперь мы с вами сейчас попробуем стилизовать форму (объект). Для стилизации мы возьмем образ «садовника». Для начала мы с вами проведем устный анализ выбранного образа, определим характерные черты данного образа, объекты, предметы, формы и цветовую палитру.

У каждого из учащегося получится свое представление об образе и цветовой палитре в которой он выполнит свою работу.

Одним из условий является то, что учащиеся должны выбрать 3-4 цвета в которых выполнят свой рисунок в цвете.

Преподаватель обсуждает выбранный образ для стилизации с учащимися.

Сейчас вы по-памяти приступите к выполнению задания. Старайтесь передать своей работе то настроение, эмоции что ассоциируется с темой нашего урока, а именно с образом «Садовника».

Педагог акцентирует внимание учеников на приемы компоновки, осваивая принципы изображения формы на плоскости бумаге.

Указывает обучающимся чтобы они старались располагать рисунок не так близко к краям бумаги, не слишком мелко или крупно.

После того, как вы от рисуете свой рисунок на формате, мы вместе с вами перейдем к цвету и объёму, которые предадут нашему рисунку настроение.

Практическая часть.

Выполнение работы учащимися ведется под наблюдением педагога. Преподаватель может порекомендовать учащемуся способы и решения, способствующие тому как улучшить или исправить созданную композицию учеником.

Анализ выполненных работ.

Преподаватель проводит вместе с учащимися анализ выполненных работ и обсуждает результаты выполненного задания. Вместе с учениками преподаватель организывает выставку по теме урока.

План-конспект урока для 5 классов.

Задание для обучающихся: Нарисовать образ сказочного героя.

Цель: формирование художественных умений работы в цвете и графики. Выразительно-пластическим языком графики и живописи создать образ сказочного героя, наделив его характерными и узнаваемыми чертами.

Задачи:

- развитие творческого воображения и эстетических чувств;
- формирование эстетической и художественной культуры восприятия;
- приобщение к искусству литературы;

- научить с помощью живописных и графических средств передавать психологический образ и настроение героя, правильно выразить его объем, форму, пропорции, характер;

- формирование эстетической культуры в подаче образа, его новизне, выразительности, оригинальности.

Тип занятия: комбинированный.

Педагогические технологии: технологии традиционного обучения, игровые технологии, технологии индивидуально-личностного развития, технологии развития критического мышления.

Методы урока: наглядные, практические, словесные, разыгрывание ролей, дискуссия, методы решения ситуационных задач.

Формы: практическое занятие, беседа, диалог, диспут, ситуация-провокация.

План занятия:

- Вводная часть. Проверка готовности к уроку. Объявление темы занятия. (5 минуты)

- Объяснение нового материала (10 минут)

- Практическая часть (20 минуты)

- Анализ выполненных работ (5 минут)

Ход занятия:

Организационная часть:

Приветствие, определение степени готовности учащихся к занятию. Объявление темы урока.

Объяснение нового материала:

Используя изобразительные средства создать образ сказочного героя, передать его характер и настроение.

Зрительный ряд: слайды и работы детей с изображением сказочных персонажей.

Материалы и оборудование: наглядное пособие, пошаговое, поэтапное изображение сказочного героя в движении.

Для обучающихся: А3 формат, тушь, гуашь, ручка гелевая, акварель.

План занятия.

Преподаватель просит назвать детей своих любимых героев, описать их. Почему они им нравятся, какие они по характеру.

Затем преподаватель зачитывает описание героев из сказки, например, И.К. Чуковского и просит учащихся угадать кто скрывается под такой характеристикой.

На слайде представлены два противоположных женских образа (Царевна-Лебедь и Баба-Яга).

Преподаватель просит описать этих двух героев, наделив их характерными чертами, раскрыть характер. Преподаватель также просит описать цветовую гамму каждого героя, какая линия, характер линий, цветовых пятен.

После всего этого преподаватель знакомит учащихся с несколькими авторами книг и иллюстрациями в них.

Так на слайде появляются художники-иллюстраторы, среди которых И. Билибин, В.В. Васнецов, Е.И. Чарушин, М.П. Митурин, Е. Рачев, В.М. Конашевич.

Обучающиеся изучают, рассматривают, анализируют иллюстрации этих авторов.

Затем обучающиеся приступают к изображению своего любимого сказочного героя. Необходимо изобразить не только героя, но и разместить его в пространстве листа, в определенной среде, насыщенный деталями и антураже.

После завершения работы, обучающиеся делают выставку, делятся своими впечатлениями, рассказывают, что им понравилось в рисунках своих одноклассников.

Это задание можно выполнять не только красками, тушью, но и использовать аппликацию, соединяя с элементами графического дизайна.

Выводы по II главе

Иллюстрирование литературных произведений, на учебных занятиях в школе оказывает огромное влияние на нравственно-эстетическое развитие обучающихся, где развивающим средством развития эстетического воспитания – это сенсорный аппарат, через который ребенок может оценивать разнообразие красок, форм, звуков окружающего его мира. Главной задачей эстетическо-нравственного воспитания является возможность развития и дальнейшая реализация творческих способностей. Воспитание в детях правильного отношения к миру через эстетическо-нравственное воспитание обогащает чувственно-эмоциональную сферу ребёнка.

Главной задачей в воспитании нравственности остается формирование убеждений, объединяющихся в стремлении ребенка самому проявлять желание учувствовать в создании прекрасного.

ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

3.1. Выбор темы бакалаврской работы

Выбранная тема дипломной работы стала для автора долгожданным решением.

Конечно же автор изначально решил для себя что в дальнейшем его работа, будет связанная с так или иначе с иллюстрациями.

Было много мыслей о том, чтобы рассказать о книжной графике и о важности иллюстрации. Ведь как известно создание иллюстраций — это очень серьезная работа включающая в себя целый комплекс определенных знаний.

Выбор темы определился в самый из праздничных периодов, когда мы ожидаем и верим в чудеса, ждем зимних каникул, когда каждое явление и события нашей жизни в ожидании новогодних праздников, суеты за покупками и подарками своим близким.

Решив для себя взять самую загадочную и волшебную историю, рассказывающую о Рождественских чудесах, автор еще больше погрузился в атмосферу праздника и почти сам оказался вместе с Мари в сказке «Щелкунчик и Мышиный король».

Для автора выбранная тема стала интересной работой, раскрывающая в себе тайны и секреты рождественской истории, графического дизайна, компьютерной графики, оказывает на нас положительное влияние. Сказка, которая заставляет нас по-другому взглянуть на мир обычных предметов, которая своими поступками, героями учит нас, что самое важное в книге, в книжной иллюстрации это те эмоции, чувства, которые мы испытываем. Поэтому тема иллюстрации имеет важное значение в нравственно-эстетическом воспитании детей.

Сказка учит не только нас взрослых, но и детей поступать правильно, честно, как по отношению к себе, так и по отношению к другим людям.

Изучив историю появления той самой игрушки «Щелкунчик» и поняв почему когда-то Э. Гофман решил написать самую волшебную сказку о дружбе и борьбе добра со злом, автор выявил для себя что эта сказка во многом помогает учителю в педагогической деятельности.

Первым делом нас заинтересовала история появления игрушки, на основе которой Э. Гофман нам подарил сказку. Это была очень грустная история. Поэтому образ Щелкунчика, нам очень импонирует. Особенно интересен тот факт, что внешний вид Щелкунчика настолько не соответствует его внутренним качествам, что за уродливостью скрывается чистое, доброе и храброе сердце. Это учит нас и прежде всего детей не делать поспешных выводов о человеке.

Особое влияние на процесс создания и воплощение работы оказало на автора творчество зарубежных художников, когда-либо иллюстрирующих сказку «Щелкунчик и мышинный король».

Также отмечается, в своей работе мы опирались на образ, созданный советскими мультипликаторами, командой авторов Юрия Бутырина, Марины Восканьянц, Виктора Лихачева, Марины Роговой, Ольги Орловой, Николая Фёдорова, Елены Малашенковой, Игоря Подгорским, Олегом Комаровым, Анатолием Абареновым, Иосифом Курояном, Левом Рябининым, Юрием Кузюрином. Волшебная музыка, написанная П.И. Чайковским, помогла автору еще глубже проникнуться сказочной историей о превращении, о победе добра над злом.

Автор посвятила также изучению и многих современных зарубежных и русских иллюстраторов, в частности Инноченти Роберто, Шайнера Артуша, М. Митрофанова, Г. Спирина, Н.Г. Гольц, М. Михальской. (Приложение А, Б)

Это помогло определиться нам с эскизами, с выбранными сюжетами, с тем материалом которыми будут выполнены иллюстрации.

Первым делом разрабатывались поисковые эскизы. Автор находился в поиске образов главных героев, уделяя внимание тщательной проработке

внешнего облика, передаче сюжета и композиции в своих иллюстрациях. Была проделана объёмная работа, разработано большое количество возможных вариантов различных композиционных сюжетов.

Выбранные автором сюжеты должны были в композиционно-пластическом, конструктивно-цветовом решении отвечать за смысловую содержательность рисунков.

Над каждой иллюстрацией, мы старались определить композицию, сочетая в себе плановость, глубину пространства и деталей теми средствами, которые сделают ее жизненной оригинальной, новой.

Приступая к цветовому гамму, мы решили, что иллюстрации будут яркими, потому что история, рассказанная в книге, это рождественская сказка, а в рождество в нашем представлении — это праздник, это елка — это игрушки смех, веселье и музыка.

Выбранная техника, компьютерная графика позволит автору передать настроение иллюстраций, их сложность, динамичность, сказочность и замысловатость сюжета.

3.2. Разработка поисковых эскизов и этапы их выполнения

В передаче главной идеи в иллюстрации, автором была проведена серьезная аналитическая работа с взятыми за основу аналогами русским и зарубежными авторами.

Были изучены исторически-документальные сведения истории игрушки «Щелкунчике».

Разобран по главным сюжетным линиям и деталям сказка Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Были проанализированы работы мастеров иллюстраторов, работавших над созданием серии книжных иллюстраций к сказке. (Приложение В)

В работах хотелось передать не только тайну и волшебство сказки, а передать именно хранящуюся на книжных страницах звон стеклянных игрушек с окутывающим запахом ели и ту самую, где-то далеко едва слышную мелодию, которую когда-то написал П.И. Чайковский, ту самую что каждый слышит, начав читать рассказ.

В поисковых эскизах мы старались выразить собирательный образ каждого персонажа, гармонично сочетающегося с сюжетом книги. У автора были многочисленные варианты выполнения своей работы, выполненные как акварельной, так и гуашевыми красками, но свой выбор автор остановился на современной компьютерной графике Digital illustration (Компьютерная живопись)

Учитывая технические особенности и сложности, представляющие в компьютерной живописи, она стала для нас наилучшим вариантом для выражения своих чувств.

Digital version имеет технические возможности позволяющее точно передать смысловую и сюжетную нагрузку так же, как и ручные технике, но только с небольшими отличительными особенностями исполнения. Автором был выбран графический планшет Ipad и программа Procreate, и для удобства потребовалась необходимая для рисования на планшете ручка.

Первым делом автор создал необходимое количество поисковых эскизов, с которым продолжил работу, прорабатывая композиционное решение сюжетной линии. Следующим этапом было уточнение и корректировка образов, и только после этого автор приступил к выполнению работы в выбранной технике в цвете.

В графическом планшете автором загружался рисунок, и мы постепенно, цвет за цветом заливали плоскости, накладывались слои, до тех пор, пока нам не удавалось передать объем, свет или тень в иллюстрации.

Использовалась графическая техника с имеющимися в компьютерном приложении кистями (акварельные карандаши) и после завершения прорисовки рисунка, была проведена корректировка цвета и насыщенности,

света и тени, а также была усилен глубинно-пространственный объём изображения с помощью параметров размытия и резкости.

В цветовом решении мы выбрали яркие цвета, наиболее передающие новогоднюю суету, это синий, фиолетовый, желтый и красные оттенки. Данная палитра оттенков полностью раскрыла идею автора. (Приложение Г)

В завершении своей работе, созданные иллюстрации были перенесены с графического планшета на устройство памяти компьютера, после чего файлы были отданы в типографию где их распечатали через лазерный принтер.

На заключительном этапе иллюстрации были оформлены в паспарту, затем в соответствующую рамку, подходившую по цвету и стилю работы.

Выводы по III главе

Иллюстрация является не только носителем визуальной культуры, но и культуры, эстетики восприятия. Сама иллюстрация позволяет не только познавать мир ребенку, но и развивает его, формирует лучшие человеческие качества и понятия добра, нравственного, ибо иллюстрация наглядно объясняет ребенку те лучшие, идеальные человеческие ценности, которые присуще данному обществу

В своей работе мы стремились не только изучить историю книжной графики, разработать рекомендации к урокам связанные с педагогическим воздействием ребенка на формирование нравственно-эстетических качеств, воспитывая и обучая его, продемонстрировать не только сюжетную линию, но и изучить современный рынок книжной продукции и выполнить в графическом «Digital Illustration», но и повысить интерес к книге, иллюстрации, усилить роль художественно-графической культуры иллюстрации.

Заключение

Исследования по данной работе показали, какую значимую роль в искусстве играла и играет иллюстративный рисунок. Иллюстрация как один из видов живописи и графики прошла многовековое развитие, претерпела не мало видоизменений в разные периоды. Вобрало в себя богатство всевозможных технологий известных нам в настоящее время и не зависимо от эпохи не потеряло свою индивидуальную значимость, тихо, без слов рассказывать зрителю историю и события, вложенные когда-то художником в иллюстрационный рисунок.

Значимость иллюстрации, как и в периоды развития живописи, графики и скульптуры остается не изменой и в настоящем времени.

В современном мире иллюстрация существует как отдельный вид направления в живописи или графики, включая в себя теперь уже целый комплекс аспектов и знаний необходимых в процессе создания композиции.

В настоящее время уделяется большое внимание в первую очередь сложности и простоте композиционного решения использования возможностей создавать глубинно-пространственную и многофигурную композицию. Упрощению и детализированию стилизованных объектов, и ограниченным цветовым палитрам к будущей иллюстрации.

О успехе развития иллюстрации в современном искусстве настоящего времени можно сказать, что теперь иллюстрация относится к графическому дизайну и используется в разработке фирменного стиля, плакатах, баннерах, книжной графике и полиграфии. Имеет тесную связь со стилизацией и является одним из самых востребованных направлений 21 века в котором, работают художники и дизайнеры всего мира на рынке искусства.

Список используемой литературы

1. Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс] [Текст]: учебно-методическое пособие. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Издательство «ФЛИНТА», 2015. - 209 с.; см.; ISBN 978-5-9765-2384-5
2. Алуева, М.А. Профессия дизайнер: проблемы в обучении [Текст]/ М.А.Алуева // Alma Mater: сборник студенческих работ. - Краснодар, 2007. - №4. - С. 11-13. . Алуева, М.А. Иллюстрация в детской художественной книге [Текст]: библиографический указатель для студентов вузов культуры и искусств/ М.А. Алуева // Краснодар, 2008
3. Баглай, И.И. Формирование эстетического образа жизни учащихся средствами нравственного воспитания [Текст] / И. И. Баглай ; М-во образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Магнитогорский гос. ун-т". - Магнитогорск : Изд-во Магнитогорского гос. ун-та, 2009. - 149 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-86781-625-4
4. Баранова, Ю.А. О роли мультипликации в духовно-нравственном и творческом развитии дошкольника // Концепт. 2014. №56. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rol-i-multiplikatsii-v-duhovno-nravstvennom-i-tvorcheskom-razvitii-doshkolnika> (дата обращения: 14.06.2019).
5. Бычкова, Н.В. Духовно-нравственное воспитание личности средствами изобразительного искусства [Текст] : учебное пособие / Бычкова Н. В. ; М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Брянский гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского" (БГУ), Фак. технологии и дизайна, Каф. дизайна и худож. образования. - Брянск : ООО "Ладомир", 2012. - 119 с. : табл.; 21 см.; ISBN 978-5-91516-198-5
6. Богатырева, Н.Ю. Отечественные художники-иллюстраторы детской книги XX-XXI вв. [Текст] : монография / Наталья Богатырёва ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет". - Москва : МПГУ, 2018. - 84, [1] с.; 21 см.; ISBN 978-5-4263-0656-1 : 500 экз.

7. Вернигорова, Е.С. Художественная иллюстрация как способ интерпретации литературных текстов // Культурное наследие России. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-illyustratsiya-kak-sposob-interpretatsii-literaturnyh-tekstov> (дата обращения: 13.06.2019).

8. Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся [Текст] : сборник авторских программ педагогов общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода / Городской ресурсный центр духовно-нравственного воспитания и гражданского образования. - Нижний Новгород : Городской ресурсный центр, 2013. - 134 с. : табл.; 21 см.; ISBN 978-5-91802-026-5

9. Эриашвили, Н.Д. Книгоиздательство: Менеджмент и маркетинг. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 207 с.

10. Эстетическое и художественное образование в Бурятии [Текст]: монография / Министерство образования и науки Российской Федерации, Бурятский государственный университет. - Улан-Удэ : Изд-во Бурятского государственного университета, 2014. - 254 с.; ISBN 978-5-9793-0713-8

11. Кабачек, О. Пожелание художникам, или что ценят дети в книжной графике: (Итоги анкетирования — «лидером у детей оказался старейший художник детской книги Л.Владимирский») // Детская литература. -1992. № 11 -12

12. Лалетина А. Ф. Культурообразующее значение мультипликации // Лингвокультурология. 2009. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturoobrazuyuschee-znachenie-multiplikatsii> (дата обращения: 14.06.2019).

13. Зауторова, Э.В. Нравственно-эстетическое воспитание осужденных [Текст] : словарь терминов, понятий, категорий / Эльвира Викторовна Зауторова ; Федеральная служба исполнения наказаний,

Научно-исследовательский институт. - Москва : ФКУ НИИ ФСИН России, 2018. - 79 с.; 21 см.; ISBN 978-5-6041405-8-1 : 300 экз.

14. Книжная иллюстрация
URL: http://art.ioso.ru/wiki/index.php/Акварельная_живопись
15. Иллюстрация. URL: <http://bibliotekar.ru/slovarZhivopis/107.htm>
16. Художественная иллюстрация в детской книге. URL: <http://book-lit.ru/xudozhestvennaya-illyustraciya-v-detskoj-knige>
17. История иллюстрации. URL:
<http://graphic.org.ru/history.html#histor>.
18. Характеристика детской иллюстрации. URL: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/part>
19. Художественное оформление издания. URL: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook088/01/part-005.htm>
20. Особенности иллюстрирования. URL:
http://www.textfighter.org/text12/59_illyustratsiy_knigi_byit_9.php
21. Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ [Текст]: предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского, 1-4 классы: предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского, 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]. - Москва: Просвещение, 2019. - 303, [1] с.; 22 см. - (Сборник примерных рабочих программ).; ISBN 978-5-09-063718-3 : 2000 экз. (Сборник примерных рабочих программ)
22. Фархшатова, И.А. Нравственно-эстетическое воспитание подростков в учреждении дополнительного образования детей / И. А. Фархшатова; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Оренбургский гос. пед. ун-т". - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2008. - 131, [1] с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-85859-378-2

23. Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические основы и новые технологии [Текст] : сборник статей / Авт.-сост. : Т. В. Волосовец, И. Л. Кириллов, И. А. Лыкова. - Москва: Русское слово, 2015. - 214, [2] с. : табл.; 22 см. (Программно-методический комплекс дошкольного образования "Мозаичный ПАРК" / Федеральное гос. бюджетное науч. учреждение "Ин-т психолого-пед. проблем детства Российской акад. образования"); ISBN 978-5-00007-971-3

24. Погодина, С.В. Детское изобразительное творчество через призму художественных эталонов и концепции трансформируемых эстетических архетипов [Электронный ресурс] [Текст] : монография. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Издательство «ФЛИНТА», 2017. - 158 с.; см.; ISBN 978-5-9765-2762-1

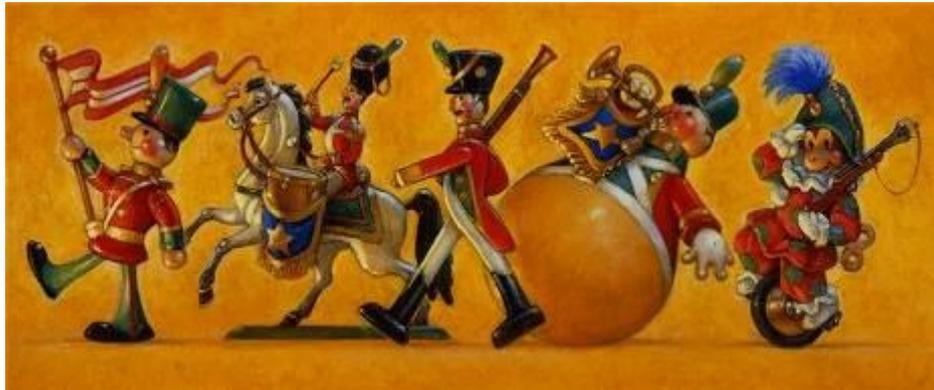
25. Риз, Даррел. Профессия: художник-иллюстратор [Текст] / Даррел Риз ; [пер. с англ. И. Наумовой]. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2015. - 167 с. : цв. ил.; 27 см. - (Подарочные издания. Дизайн); ISBN 978-5-699-72020-0

Приложения

Книжная графика

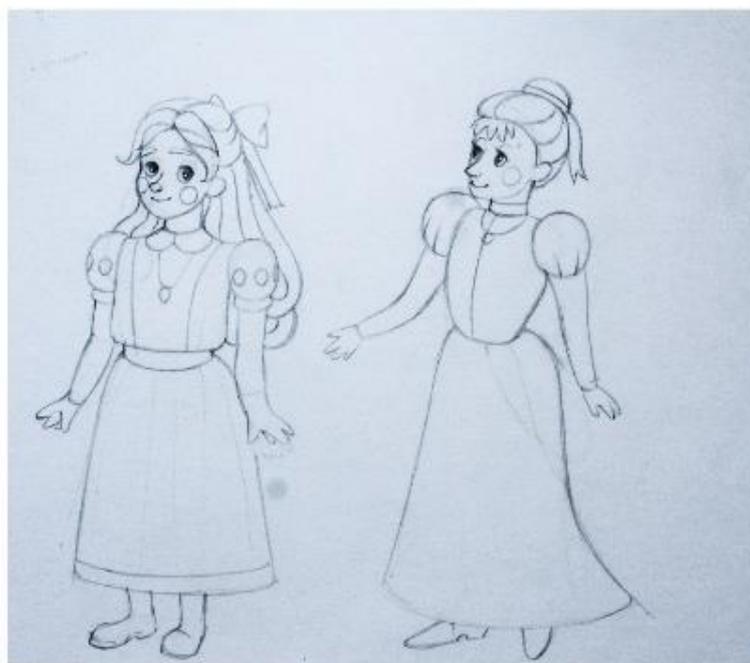
Книжная иллюстрация в формате Digital

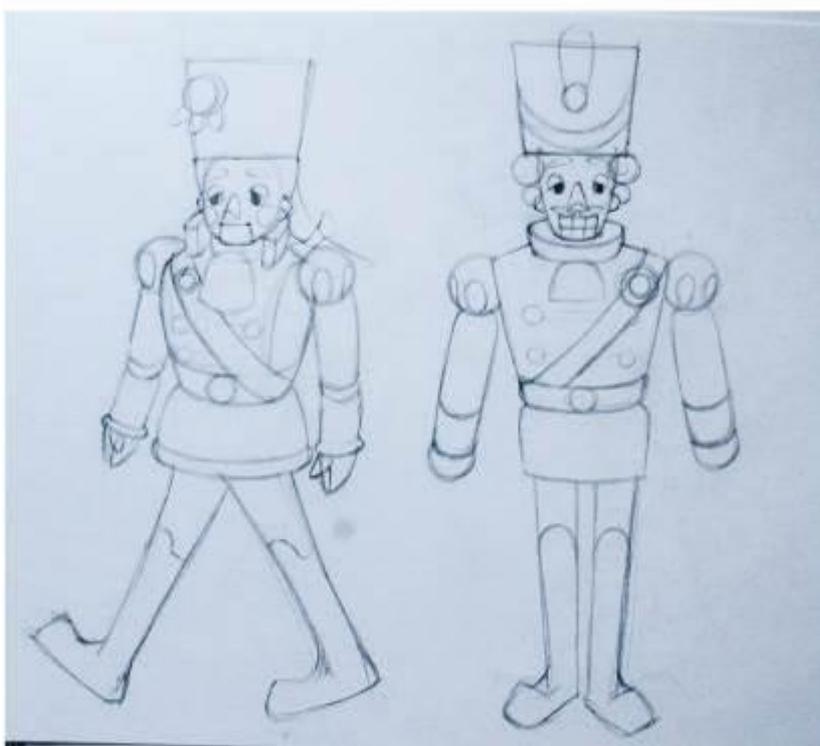

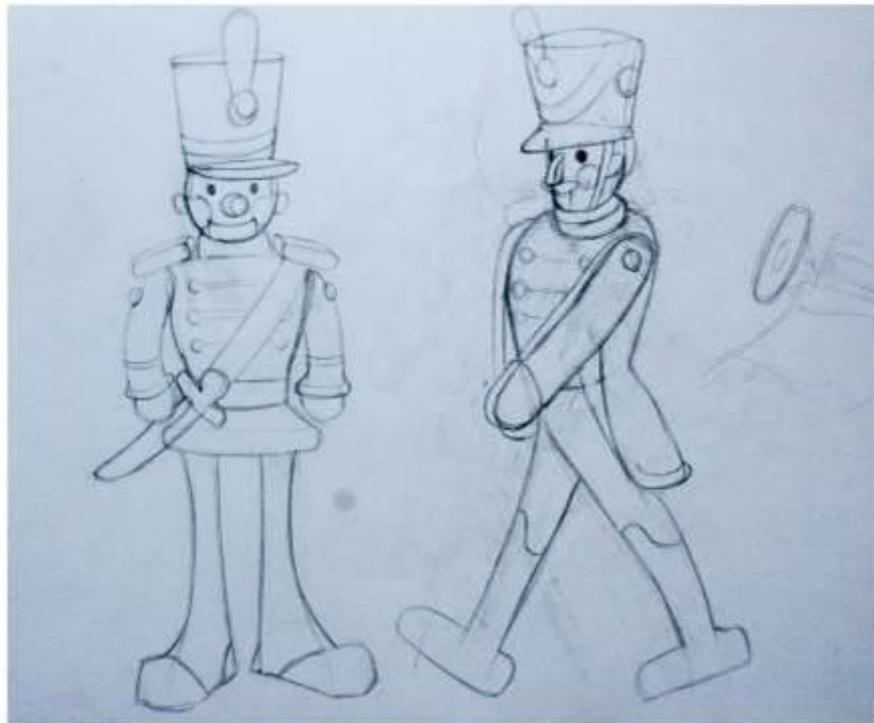

Поэтапное создание иллюстрации. Этап № 1.

Цветовые эскизы с использованием
графического редактора Digital Illustration»

Цветовые эскизы с использованием
графического редактора Digital Illustration»

Продолжение Приложение Г

Цветовые эскизы с использование
графического редактора Digital Illustration»

Цветовые эскизы с использование
графического редактора Digital Illustration»

Продолжение Приложение Г

Цветовые эскизы с использованием
графического редактора Digital Illustration»

