

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

**Серия графических работ по мотивам сказки В.В. Бианки "Лесные
домишки"**

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз-331
заочной формы обучения
Кайковой Алёны Сергеевны

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий Николаевич,
доцент

(подпись)

Допустить к защите:

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства _____

Е. Ю. Кузнецова

«___» _____ 20__ г.

Тольятти

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Отечественная иллюстрация XX-XXI вв. История, становление, состояние на сегодняшний день	7
1.1 История книжной иллюстрации в Советский период	7
1.2 Художники-иллюстраторы: Сутеев В.Г., Чарушин Е.И., Рачёв Е.М.	15
1.3 Отечественная книжная иллюстрация в современное время	21
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы.....	32
2.1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы	32
2.2 Этапы создания «Серии графических работ по мотивам сказки В.В. Бианки «Лесные домишки»	35
2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	48
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	52

ВВЕДЕНИЕ

Детская книга со времен своего появления является основой духовной культуры и нравственного воспитания растущего человека. А также является средством эмоционального и умственного развития и формирования личности ребенка.

Книжная иллюстрация сегодня — это интересный динамично развивающийся вид графики. Как правило, зрителю и читателю становится известен лишь конкретный результат — готовая книга [17, с. 76].

Особенность иллюстрации, как жанра изобразительного искусства, заключается в том, что графическое изображение полностью опирается на текст и сопровождает его, а также подчиняется такой задаче, как пояснять текст.

Грамотно выполненная иллюстрация гармонично связывается с текстом, становясь с ним единым произведением.

К.И. Чуковский в своей книге «От двух до пяти» высказал очень содержательные заповеди, которые должны соблюдаться детскими поэтами: «... наши стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность... Стихи, печатаемые без рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности» [36, с. 342].

Иллюстрации в детских книгах развивают воображение маленького читателя посредством художественно исполненного. Как книги, так и иллюстрации в них формируют эстетический вкус подрастающего поколения, воспитывают человеческие качества.

Стоит отметить, что сам процесс рассматривания иллюстраций может быть интеллектуальной игрой с образами, которые создаются средствами книжной графики. Поскольку ребенок, который еще не владеет навыком чтения, способен только рассматривать разные образы в иллюстрации, тем самым постепенно изучая ее.

Н.А. Курочкина в своей работе «Знакомим с книжной графикой» утверждает следующее: «Иллюстрация - рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчинённый содержанию, стилю литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащая её декоративный строй» [26, с. 185].

Текст в детских книгах, объединяясь с иллюстрациями художников, представляют собой целое произведение искусства, которое воспитывает вкус, формирует мировоззрение и помогает в будущем творческому потенциалу, выполняя роль образца книжного искусства.

Сама по себе книжная иллюстрация ничуть не уступает, любому другому жанру изобразительного искусства в многообразии выразительных средств. Начиная с черно-белые графики, которая может выполняться как тушью, гелевой ручкой, акварелью или тушью. Цветная графика также богата для исполнения в различных материалах. Она может быть выполнена акварелью, гуашью, цветными карандашами или совместить в себе несколько материалов и различные технические приемы.

Творческий диапазон иллюстрации, как вида изобразительного искусства не знает границ. А если грамотно использовать художественный материал, его выразительные средства и технику, опираясь на текст, то рождается уникальное произведение. Текст с правильно подобранным шрифтом и подходящим композиционным местом сопровождается иллюстрацией. Все в книге должно гармонично сочетаться друг с другом, создавая единую концепцию произведения, которая будет нести в себе эмоциональный и смысловой характер. Также все заголовки, одиночные маленькие заставки, другие графические элементы и даже форзац и обложка – все это составляющая часть книги, ее единое целое.

Тема иллюстрации остается актуальной и в наше время. Это в свою очередь подтверждает «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования», который был утвержден Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29

декабря 2014 года. Программа которого направлена на реализацию освоения способов решения учебно-поискового и творческого характера [32].

На уроках изобразительного искусства ребенку в начальной и в средней школе, будет полезно рассматривать и анализировать работы художников-иллюстраторов разных времен. Дети будут учиться грамотному расположению иллюстрации и текста, применять выразительные средства определенного материала [33].

Объект исследования: иллюстрация в Советское время, как важная составляющая духовного и нравственного развития молодого поколения и государства.

Предмет исследования: иллюстрации анималистического характера в произведениях советских художников-иллюстраторов.

Цель: выполнить серию графических работ по мотивам В.В. Бианки «Лесные домишки»

Задачи:

- Изучить методическую литературу по истории Советской иллюстрации и ее выдающихся художниках, а также рассказать о современном состоянии отечественной иллюстрации;
- Проанализировать иллюстрации художников-иллюстраторов, работающих над детской иллюстрацией в анималистическом жанре;
- Выполнить графические эскизы по мотивам произведения В.В. Бианки «Лесные домишки»;
- Выполнить серию графических работ по мотивам произведения В.В. Бианки «Лесные домишки»;
- Разработать уроки по изобразительному искусству на тему «Иллюстрация к сказке»;
- Собрать теоретический и визуальный материал для создания образовательного ресурса-сайта по теме исследования и разработать его;
- Провести анализ проделанной работы, сделать вывод.

Методы исследования: эмпирический сбор материала и анализ графических работ.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты работы могут использоваться в педагогической практике на уроках изобразительного искусства.

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Первая глава содержит истории Советской иллюстрации и анализ работ отечественных иллюстраторов.

Во второй главе изложена последовательность выполнения серии графических работ по мотивам В.В. Бианки «Лесные домишки», выполненной белой и черной гелевой ручками на тонированной бумаге; план-конспекты уроков на тему «Иллюстрация к сказке» для учащихся 4-8 классов общеобразовательной школы, а также описание созданного Интернет-ресурса по теме исследования.

Глава 1. Отечественная иллюстрация XX-XXI вв. История, становление, состояние на сегодняшний день

1.1 История книжной иллюстрации в Советский период

Изобразительное искусство Советского периода ярко выражается в книжной графике. С 1920-х годов существуют формалистические тенденции в книжной графике, которые вследствие сменились реалистической иллюстрацией. Этому способствовал режим государства, связанный с новой идеологией. Этот период характеризовался осмыслением и переоценкой культурного наследия.

Смирных Л.Л. в своей статье «Страницы истории советской книжной иллюстрации 1930–1940-е» утверждает следующее: «Перед художниками были поставлены определенные цели от раскрытия идейного и образного значения литературных творений, оценки человеческих характеров, установления верных отношений к положительным и отрицательным героям литературных произведений до поиска высокохудожественной формы, соответствующей идейному содержанию. Сюжеты литературных произведений воссоздавались в иллюстрации с большой достоверностью» [28, с. 12].

Книжная иллюстрация 30-40 годов XXв. стала классикой, которая заложила основы в искусство иллюстративной графики. Кроме этого книжная иллюстрация этого периода служила для читателя средством постижения мира и человека, кроме этого расширила роль художника-иллюстратора. Перед художниками стояли задачи воплощения продуманного художественного образа, эмоционально и интеллектуально наполненным.

О высоком уровне мастеров книги того периода, об образности их творений свидетельствуют произведения художников, достигших вершин своей творческой зрелости – В. Фаворского, В. Лебедева, Д. Шмаринова, Н. Тырсы, А. Дейнеки, Е. Кибрика, А. Каневского. Среди них достойное место заняли и такие художники-иллюстраторы, как П. Шиллинговский, Л. Хижинский, Кукрыниксы,

Н. Фаворский, А. Пахомов, Ф. Константинов, чьи имена ярко представлены в коллекции НТМИИ.

Леонид Семенович Хижинский является представителем ленинградской школы, работающий в технике ксилографии. Он умел проникать в суть художественного произведения. Его работам характерна конструктивная ясность, разнообразие композиционных замыслов, а также гармония изобразительных и шрифтовых элементов.

Хижинский Л.С. мастерски работает над обложками книги. Художник пользуется не только шрифтовыми элементами, а выносит на обложку книги сюжетные мотивы, которые вводят читателя в тему книги. К таким относится суперобложка к народной сказке «Поп и мужик» (Приложение А, рисунок 1).

В своем творчестве художник выполнил не мало иллюстраций к книгам русских и зарубежных авторов в основном романтического или сказочно-поэтического склада. К книге О. Озаровской «Пятиречье» художник использует гравюры как заметки, концовки и гравюры-крошки, которые способны передать мимолетное впечатление или определенную ассоциацию. В этом произведении почти все концовки связаны с тематикой животных. В технике ксилографии Хижинский изображает соболя, медведя, чайку и рыбу (Приложение А, рисунок 2), (Приложение А, рисунок 3). В. Фаворский отозвался о творчестве Л.С. Хижинского как о «изящном и тонком искусстве» [35, с. 342].

Иллюстрирование античной литературы привлекло также и художника Павла Александровича Шиллинговского. Одной из его работ было иллюстрирование «Одиссеи» Гомера (Приложение А, рисунок 4). Это произведение стало одним из значительных в области книжной графики. Шиллинговский старался заинтересовать читателя особенностью древней культуры. Он подчеркивал мифологический Гомеровский эпос.

В своей работе над иллюстрированием поэмы художник акцентировал основные моменты на шмуцтитулах. Именно с них начинается новая глава произведения. Гришина Е.В. в своем труде «Графика Шиллинговского» пишет следующее: «Они не только украшают книгу, но и раскрывают ее содержание»

[16, с. 43]. Шиллинговсий как художник имел совершенное владение техникой гравюры, чувством меры и тонким вкусом.

Русская классическая литература стала привлекать художников во второй половине 1930-х гг. Был сделан большой шаг в развитии иллюстрирования гуманистической направленности. Именно в этот период началось развитие реалистической иллюстрации.

Иллюстрация стала приобретать психологическую глубину героев, их социальная характеристика становится более разнообразной и глубокой. А декорировка книги временно отходит на второй план.

Художники искали верные характеристики человеческих образов, давали критическую оценку всем действующим лицам.

Во второй половине 1930-х гг. в советской иллюстрации родился новый жанр историко-художественной сатиры. Представителями этого жанра стали Кукрыниксы. Они известны своими рисунками к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (Приложение А, рисунок 5). Иллюстрируя это произведение Кукрыниксам удалось добиться точного суждения художника о книге,

Манерой иллюстрирования художники избрали рассказ, который имитировал рисование с натуры. Таким образом одни иллюстрации были сделаны черной акварелью, а другие цветными, которые передавали портретные характеристики героев и жанровых сцен. В портретных характеристиках ярко выражается отношение Кукрыниксов к героям произведения. Они старались разоблачить «темное царство крепостников, царство мертвых душ» [30, с. 110], которыми в поэме являются представители помещичьего дворянства.

Кукрыниксы ярко обозначают глубины поэмы Гоголя, делая акценты на жанровых сценах. Они не стремятся изобразить индивидуальность в лицах, а наоборот рисуют будто одно лицо, подчеркивая нравственный и духовный распад, эгоистическая сущность дворянского общества.

Такая манера изображения социальной типологии с своеобразной сатирой, стала сильнейшей стороной книжной графики Кукрыниксов.

Одним из представителей ксилографии является Никита Владимирович Фаворский. Он стал одним из мастеров, наиболее последовательно разрабатывавшим реалистическую книжную графику. Он со своими учениками выполнил черные и цветные гравюры на дереве к тысячелетнему юбилею древнеармянского эпоса «Давид Сасунский». Одними из его работ являются четыре гравюры «Возвращение из Сасуна», «Давид восстанавливает храм-крепость Цовасар», «Давид в пахари», «Испытание Мгера младшего» (Приложение А, рисунок 6).

Художнику удалось передать возвышенный и героический дух эпоса, напряженную романтику и народность поэтических образов.

Представителем реалистической иллюстрации периода 1940-х гг. стал Алексей Федорович Пахомов. Он мастерски владел рисунком и был выдающимся мастером иллюстрации. Художник выполнил гравюру к «Притче о Ермолае трудящемся» Н.А. Некрасова. Эти гравюры были выполнены в технике литографии. Некрасовские образы были наиболее жизненными, чем литературными.

В иллюстрациях к «Притче о Ермолае трудящемся» художник раскрывает содержание текста, дает глубокую характеристику герою. А также выдвигает на первый план психологическое состояние действующего лица произведения.

Художник намеренно привносит в литографию свободный рисунок. «Четкий штрих, форма, очерченная твердой рукой, точно рассчитанные контрасты белого и черного придают листу тональное единство, пространственность и, вместе с тем, декоративную цельность» [27, с. 37].

Представителем классической иллюстрации, работающим в технике ксилографии, был Федор Денисович Константинов. Он мастерски «вживался» в эпоху, которую изображал, что помогало ему почувствовать себя участником произведения. Константинов отдавал предпочтение сюжетной композиции, что позволяло показать героев в действии [25, с. 18].

Художник иллюстрирует трагедию В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Он создает пять иллюстраций, каждая из которых соответствует кульминационному

моменту акта. Этим иллюстрациям свойственна глубина перспективы, точные тоновые и цветовые отношения и контраст. В этой серии гравюр Константинов создает эмоциональный строй с помощью контрастов белых и черных пятен и тональных переходов между ними, не смотря на спокойный и мерный ритм (Приложение А, рисунок 7).

Иллюстрации к Шекспиру и другие работы к произведению Дж. Чосера «Кентерберийские рассказы» вызвали интерес на родине художника и у зарубежной критики. Он относился к тем людям, «у которых талант и точка зрения – как отмечал английский искусствовед Л. Уорд – совпадают и дают подлинно творческую личность» [29, с. 25].

В молодом советском государстве широко развивается индустрия детской книги. Это обусловлено идеологией новой власти, которое делает упор на просвещение подрастающего поколения и формирование у него нового мировоззрения.

Книжная графика получила два основных типа детской иллюстрированной книги. Одно из которых, это группа сознательно эстетических и изысканно-декоративных книг, над которыми работали художники «Мира искусства». Ко второму относилось большое количество рыночных подделок под искусство, которые не обладали профессиональной грамотностью [17, с. 75].

С началом эпохи советского периода на «Мир искусства» приходится закат его деятельности. Необходимо отметить, что устанавливается новая культура молодого государства – это культура рабочих и крестьян, которая имеет некоторые достижения в области иллюстрирования детской книги.

В 1920-х годах были напечатаны рисунки М. Добужинского к произведениям К.И. Чуковского «Бармалей» и к «Три толстяка» Ю. Олеши.

В это время под влиянием «мирискуснической» графики был создан ряд лучших работ таких художников как С. Чахонина, Ю. Анненкова, Д. Митрохина. В своих работах они пытались преодолеть ограниченность мирискуснической системы.

В 1923 году группа художников-графиков и литераторов объединились вокруг журнала «Воробей», позднее они работали в ленинградской редакции детского отдела Госиздата, которая была организована в 1924 году. Стоит отметить, что идейным вдохновителем и руководителем группы был сам С. Маршак. Вместе с ним также работали прозаики Б. Житков, М. Ильин, В. Бианки. В скором времени также присоединились и поэты Е. Шварц, А. Введенский, Д. Хармс, Н. Олейников, Н. Заболоцкий. У них была задача создать для советских детей литературу нового типа, которая будет раскрывать перед детским восприятием весь необъятный мир реальной действительности, которая сможет ввести детей в понимание совершающихся революционных событий.

В Госиздате продолжали работать и мастера старшего поколения, такие как К. Петров-Водкин и В. Татлин. А также и работали графики, связанные с «Миром искусства», такие как Д. Митрохин и В. Конашевич.

В Госиздате вместе с В. Лебедевскими активно работает и Н. Тырса, которой изумительно вкомпоновывает в свои рисунки текст, создавая целые развороты, которые объединены как ритмической, так и сюжетной связью.

Сложившаяся система к 1920 годам в Госиздате оказала решающее влияние на судьбу детской книжной иллюстрации. В Госиздат начали активно подтягиваться молодые художники-графики. В их числе были такие художники как А. Пахомов, М. Цехановский, Л. Юдин, Т. Шишмарева. На рубеже 20-30 годов в группу вошли художники Е. Чарушин, В. Курдов, Ю. Васнецов. С именами этих людей связана дальнейшая судьба детской книжной иллюстрации.

В 40-е годы в непростые годы Великой Отечественной Войны ленинградцы — Лебедев, Конашевич, Васнецов, Пахомов, Чарушин и многие москвичи — Пименов, Шмаринов, Кибрик, Щеглов, Ермолаев, Рачёв иллюстрировали для детей произведения русских писателей и поэтов об освободительной войне и ее героях, продолжая помимо этого, создавать свои рисунки к сказкам, стихам и рассказам, которые прежде вошли в советскую литературу и стали классикой.

Советская книжная графика в послевоенные годы характеризуется общим направлением искусства этого времени. В 50-е годы издательская деятельность в СССР расширилась, что позволило открыться новым издательствам детской литературы не только в Москве, но и на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии.

В этот период мировую известность получили иллюстрации художника детской книги Владимирского Леонида Викторовича. Это иллюстрации к «Золотому ключику» А. Толстого, к сказкам А. Волкова об Изумрудном городе, к «Руслану и Людмиле» А. Пушкина, и к повести «Три толстяка» Ю. Олеши к сборникам «Русских сказок». «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик» «Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Снежная королева» и множество других детских сказок, изданных в «Детгизе» запомнились яркими и приветливыми иллюстрациями Ники Георгиевны Гольц.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. в книжную и журнальную иллюстрацию пришло новое поколение молодых художников, с именами которых связан совершенно особый период в развитии этого жанра. Начался период работы в книжном деле представителей неофициального искусства [18, с. 1].

Наиболее представительной группой неофициальных художников в иллюстраторских рядах все же были московские концептуалисты. Художник Вадим Захаров констатирует, что «ни одна другая деятельность не отнимала столько сил и времени у московских концептуальных художников, как иллюстрирование и оформление книг» [19, с. 117]. Так или иначе, на полжизни или на считанные разы, в «книгу» попали почти все представители этого художественного направления.

И так как именно это направление во многом определило лицо советского неофициального искусства, то анализ иллюстраторской деятельности принадлежащих к нему художников становится решительно необходимым для составления полной картины отечественного неофициального искусства.

В иллюстрации детских книг и журналов с 1957 по 1987 г. работал Илья Кабаков. С 1959 по 1989 г., преимущественно в издательстве «Малыш», вместе

работали Эрик Булатов и Олег Васильев. Виктор Пивоваров с момента дебюта в «Детлите» в 1964 г. оформил более 50 книг, сотрудничал с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки».

В 1960-1980 происходит формирование специфики по иллюстрированию детских сказок, которое занимает особое место в развитии отечественной графики в целом. В стране стали развиваться международные связи в области изобразительного искусства и литературы. Это позволило открыть перед художниками новые горизонты, но и поставило перед ними достаточно сложные задачи.

Особенностью в работе над иллюстрациями западных книг является то, что прежде чем проиллюстрировать в каком-либо переиздании, текст сначала переводится. Следовательно, художник работает уже над адаптированным текстом. А.Ю. Исаковский отмечает, что главной целью в процессе адаптации текстов зарубежных сказок является стремление переводчика «нивелировать межкультурные различия». В 1930-1960-х гг. начинает формироваться жанр творческой интерпретации, в котором сюжеты мировой детской литературы представлены в авторской трактовке писателей [4, с. 2].

Продолжают и свою работу над детской книгой такие мастера, как В. Алфеевский, В. Горяев, Ю. Коровин, Ф. Лемкуль, Е. Рачев. Эти художники разные по характеру, у каждого свой индивидуальный круг тем и сюжетов детской литературы. Но их объединяет одно, это высокая культура мастерства и чуткость к воспитательной, нравственной и эстетической основам детской книги.

Этот период характерен также и творчеством художника С.А. Алимова, стиль которого один из самых узнаваемых и образующих для русской книжной графики 70-90 годов. Его образы предельно гротесковые для персонажей Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Гофмана и Булгакова.

В конце XX века художники по-новому развивают книжную графику, как важнейшее средство познания ребенком окружающего мира, в иллюстрировании современной детской литературы. С середины 80-х годов для издательства

«Детская литература» работала Анастасия Архипова. Она известна своими иллюстрациями к сказкам Г.Х. Андерсена.

Благодаря творчеству Геннадия Спирина этот период принес мировую известность детской книге. Г. Спирин развивал свой собственный стиль, который объединял русскую художественную технику и традиции Ренессанса [17, с. 76].

1.2 Художники-иллюстраторы: Сутеев В.Г., Чарушин Е.И., Рачёв Е.М.

Владимир Григорьевич Сутеев

Родился в Московской губернии (22 июня 1903 – 8 марта 1993). В.Г. Сутеев был одним из основоположников советской мультипликации, учился на работах Уолта Диснея. Сутеев является автором и иллюстратором собственных произведений и мультипликатор.

Помимо своей мультипликаторской деятельности В.Г. Сутеев постоянно рисует для детских периодических изданий таких как «Мурзилка», «Пионер», «Дружные ребята», «Искорка», «Пионерская правда». Также художник иллюстрирует детские книги. Наиболее известные его работы, это иллюстрации к произведениям Корнея Ивановича Чуковского и Самуила Яковлевича Маршака (Приложение А, рисунок 8). Также Сутеев работал над иллюстрациями к произведениям Барто, Родари. Помимо иллюстраторской деятельности он сам стал сочинять произведения и создавать к ним иллюстрации. В 1952г вышли книга «Две сказки про карандаш и краски».

После Великой Отечественной Войны художник стал работать в «Союзмультфильме» в качестве преподавателя. Кроме это он внес вклад в развитие отечественного цветного кино.

Работать в Детгизе он стал работать с 1947 года. Там он осваивал способ превращения мультфильма в книжку-картинку. Это давалось далеко не каждому художнику. В.Г. Сутеев создал промежуточный жанр «книжку-картинку», соединив динамику и информативную образность мультипликации, с

поясняющим и оформляющим сюжет текстом. Его сказки создавались в тесной взаимосвязи текста и рисунка. К тому же тексты Сутеева можно прочесть отдельно от картинок, они не потеряют свою целостность. Но лишившись иллюстраций, сказки блекнут и теряют нужную информацию.

«Чем больше улыбок, тем больше пользы», — говорил себе Сутеев, сочиняя новый сюжет — Соединение незамысловатого текста и смешных рисунков может объяснить детям простые истины гораздо понятнее, чем длинные нотации».

Изданные книги с иллюстрациями Владимира Сутеева не перечислить. Среди них такие, как: «Это что за птица?», «Под грибом» (Приложение А, рисунок 9), «Мешок яблок», «Цыпленок и утенок», «Кто сказал мяу?», «Палочка-выручалочка», «Усатый-полосатый», «Дядя Стёпа», «Веселое лето» В. Берестова, «Айболит», «Яблоко», «Разные колеса» (Приложение А, рисунок 10), «Тараканище», «Мойдодыр», «Медвежонок-невежа», «Упрямый лягушонок», «Котёнок, который забыл, как надо просить есть», «Одни неприятности», «Спускаться легче», «Где лучше бояться?», «Середина сосиски», «Так не честно», «Хорошо спрятанная котлета», «Меня нет дома», «Эхо», «Тень все понимает», «Секретный язык», «Однажды утром», «Ромашки в январе», «Помощник», «Как щенок Тявка учился кукарекать» и многие другие.

Все звери художника имеют характер, кто добрый, а кто и не очень, но все они яркие и хороши, а главное – понятны даже самому маленькому читателю. Все, что не договаривает, мастер рисует. Сам художник размышлял: «Меня всегда занимает вопрос: что думают мои персонажи? Я обязательно должен понять, как они реагируют на происходящие события. Каждый делает это по-своему — уж такой у него характер. Вживаясь в их жизнь, я и нахожу естественные и забавные выражения их «лиц», движения и ракурсы».

Сутееву свойственно особенное построение сюжета, характера и поведения героев. Они постоянно общаются и действуют. В самом коротком сюжете Сутеева происходят в связи с этим какие-то, часто неожиданные превращения. Как в настоящей сказке. Некоторое чудо или фокус происходит на

глазах у зрителя. Всё на виду, всё просто, ясно, никаких секретов, никакого обмана. И всё же - явное волшебство [7].

Художник отличался особенным пониманием детей. Об этом говорят его работы. Они на первый взгляд лаконичны и просты. Это помогало не перегружать маленького читателя. Было достаточно того, чтобы малыш мог отличить доброе от злого, чтобы мог сопереживать тому, как добрые персонажи противостоят злым.

Евгений Иванович Чарушин

Родился в г. Вятке на Урале (29 октября 1901 г. - 18 февраля 1965г).

Первым учителем для Евгения Чарушина был его отец, Иван Аполлонович Чарушин. После окончания живописного факультета ВХУТЕИНа (быв. Академию художеств) в 1927, Евгений Иванович работал в 1930-е годы в ленинградском отделении «ДЕТГИЗа», где он сформировал свой талант художника-анималиста и графика-иллюстратора детской книги.

Свой вклад в изображение, зверей и птиц вложил его отец. С ним они вместе объездили все окрестности и постройки, возводимые на Вятской губернии. Евгений Иванович вспоминал: «Ездили мы и днем и ночью, лесами и лугами в пургу и осеннюю непогоду. И волки за нами гнались, и въезжали мы на токовище тетерев; и глухарей вспугивали с вершины сосен. Случалось, что и в болоте тонули. И восход солнца, и туманы утренние, и как лес просыпался, и как птицы запевают, как колеса хрустят по белому мху, как полозья свистят на морозе – все это я с детства полюбил и пережил» [8, с. 5].

Первой проиллюстрированной книгой художника Евгения Чарушина был рассказ В.В. Бианки «Мурзук».

С.Я. Маршак посоветовал Е.И. Чарушину писать короткие рассказы о животных для детей младшего возраста. Евгений Иванович так и поступил. Он иллюстрировал свои рассказы, передавая предельно точно мир природы, создавая правдивые и удивительно трогательные образы птиц и зверей. Чарушин умел изобразить их безупречную пластику и движение форм, лаконичностью, смелым обобщением, точной прорисовкой деталей.

После смерти отца в 1945 году Евгений Чарушин возвращается в Ленинград и продолжает свою работу в книжной графике, иллюстрируя свои книги, а также книги С.Я. Маршака (Приложение А, рисунок 11), В.В. Бианки (Приложение А, рисунок 12), М.М. Пришвина. Помимо этого, он создает серию эстампов с изображениями животных [24, с. 8].

Звери и птицы представляют собой иллюзорную форму. В большинстве своем их форма, это масса пуха, перьев или шерсти. Если так и изображать бесплотную массу, то за ней может пропасть истинное тело, материальность. А если наоборот, изображать, как материальную, то может возникнуть обман, неправдоподобность, которая может проявиться, например, хвост лисы станет массивным и тяжелым.

Е.И. Чарушин нашел свой подход в изображении животных – чисто живописный. Он рисует, так сказать, антиконтурно, изумительно передавая фактуру шерсти и перьев. И этот подход и на сегодняшний день является более убедительным. Сам Чарушин по этому поводу говорил: «Мне надо почувствовать поверхность шкурки зверька, чтобы сделать хорошо» — или: «Когда ребенок хочет пощупать моего зверенка — я рад». Художник обладал повышенным чувственным восприятием, с помощью которого он передавал фактуру шерсти на поверхность бумаги или литографского камня. Также искусно ему удавалось создавать ощущение массы тела животного, где-то тяжелеет, где-то сгущается, например, на лапах или морде, а где-то разрежается. Таким образом мы можем не видеть тело самого животного, но чувствуем под скрывающим его покровом.

Кроме того, когда были переиздания, Чарушин хоть что-то, но изменял в своих рисунках, дорабатывал или дополнял. Тем самым пытаясь довести свою работу до совершенства.

Главным объектом изображения для Чарушина всегда были животные. Это проявлялось в том, что он зачастую пренебрегал изображением пространства. Тем самым на протяжении всего творчества был попрекаем критиками.

Само животное для художника было отдельным миром, который был ему интересен. Миром, который был неизмеримо богат, что не нуждался в дополнении чем-либо.

Кроме того, художник признавался: «Не мыслю животных без глаз, у меня нет ни одного животного, у которого не было глаз». Чарушин всегда показывал взгляд животного, делая его выразительным и индивидуальным, в них всегда была жизнь. У каждого зверя или каждой птицы свой взгляд, в нем своя жизнь, свое состояние. Тем не менее Е.И. Чарушин старался не делать героев антропоморфными. Но все же иногда, когда без этого уже не обойтись, художник очеловечивает животных. Может поставить их на задние лапы, наряжает в человеческие костюмы. Он прибегает к утрированию звериной психологии, проявляя ее в пластике, позе, в движении или во взгляде.

Реализм Чарушина становится неподходящим, попадает под упреки в условности, кроме того обвиняется в неизжитом формализме. Художник был вынужден со временем уступить, что прослеживается в его работах, отдаленных друг от друга двумя, тремя или четырьмя годами.

Раньше он работал в двух техниках: в черно-белом рисунке тушью и в литографии. Теперь же художнику пришлось пересмотреть свои технические средства. Черно-белый штриховой рисунок считался недостойным, по сравнению с многоцветным или тоновым рисунком. Литография, которая казалась слишком условной, заменили цветные картинки, выполненные акварелью или гуашью. Цвет в картинках должен быть более натуральным, как и выделка шерсти.

Когда переиздавались старые иллюстрации, Чарушин был вынужден их перерабатывать, пририсовывать фон, соблюдать перспективу, выписывать волосинки шерсти. Таким образом художник как бы перемучивал самого себя, отказываясь от присущей ему замкнутости предметной формы, которая свободно могла располагаться в пространстве листа. Также пришлось отказаться от попыток тактично вводить пространство, окружающую среду в виде элементов, которые он предпринимал еще до войны.

Книжки Е.И. Чарушина середины 50-х годов – живые свидетели его стараний восстановить много из утраченного, не порывая с недавним прошлым, а наоборот, пытаюсь извлечь полезный опыт.

Рачёв Евгений Михайлович

Родился в Томске (8 февраля 1906г. - 2июля1991г.)

После окончания художественно-педагогического техникума поступил в художественный институт в Киеве. Его работа иллюстратором началась еще в 1930 году, когда он начал сотрудничать с несколькими издательствами в качестве художника. Затем Евгения Рачева пригласили работать в Москву в «Детгиз» в1932г.

Книги долгое время издавались с черно-белыми иллюстрациями. Но со временем стали цветными. Черно-белая графика природы, животных и птиц преобразилась в цветную и яркую по колориту иллюстрацию.

Рачёв сумел сохранить своим животным пластику, не превращая их в карикатурных. Они по-прежнему остались животными, но особенными, в которых можно было угадать что-то человеческое.

Одной из самых популярных сказок, которую проиллюстрировал Евгений Рачёв, это украинская сказка «Рукавичка», которая была издана в 1951 году.

После Великой Отечественной войны художник вернулся работать в «Детгиз» в Москве.

Евгений Михайлович Рачёв иллюстрировал русские, украинские, белорусские, башкирские, таджикские, болгарские, венгерские, румынские сказки и сказки народов Севера. Работал художник в основном в анималистическом жанре. Главными героями были животные, которым свойственны черты характера человека. Так же большое внимание он уделял изучению повадок животных, чтобы наиболее правдоподобно и выразительно передать их в работе. Он изображал животных в костюмах и окружал их домашнюю обстановку предметами быта. Сам художник говорил: «Если Вы смотрите на мои рисунки и радуетесь занятой сказочной выдумке - значит получилось у меня как в сказке. Если Вы, глядя на моих птиц и зверей,

понимаете, что сказка-то с хитринкой, на людей намекает, - значит у меня получилось, как в сказках, которые я иллюстрирую» [9] (Приложение А, рисунок 13).

Жена художника Лидия Ивановна Рачёва оказывала ему большую помощь. В музеях она зарисовывала орнаменты народных костюмов, переводила и пересказывала сказки разных народов, а также была составителем сборников сказок. Кроме того, когда Рачёв стал работать над иллюстрациями к басням Крылова, Лидия Ивановна собрала материал, который смог связать сюжеты басен с реальными событиями. Это способствовало художнику выполнить рисунки, которые точно соответствовали тексту басен и событиям, которым посвящались [10].

В 1950-х годах к выставке «Советская Россия» Рачёв подготовил большую серию иллюстраций к басням И.А. Крылова (Приложение А, рисунок 14).

В 1960-х годах Евгения Михайловича Рачёва пригласили работать главным художником в издательство «Малыш». В этом издательстве художник проработал 20 лет. Работая там, Евгений Михайлович предавал большое значение качеству детской книги, чтобы она была понятна и интересна маленькому читателю [31].

1.3 Отечественная книжная иллюстрация в современное время

Книга сама по себе это уникальная вещь - кладезь знаний. В ней кроются различные миры, которые способны погрузить читателя в бесконечные просторы фантастики, сказок и приключений. Вне зависимости от возраста книга погружает читателя в свой мир, о котором она с нетерпением стремится рассказать, пробуждая в нем все его воображение и эмоции.

Соответствует ли современная иллюстрация критериям нормы художественной выразительности и грамоты? Какие критерии отличают качественную работу художника в работе над книжной иллюстрацией?

В своей работе «Традиции и современные тенденции в развитии книжной иллюстрации в России» Доброскок Н.Е. утверждает, что книжная иллюстрация

сегодня — это вид графики, которая динамично развивается. А зрителю и читателю становится известен лишь конкретный результат, который представлен в виде готовой книги [17, с 76].

О значимости иллюстрации в книге Н.А. Курочкина утверждает следующее: «Иллюстрация - рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчинённый содержанию, стилю литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащая её декоративный строй» [26, 185].

Детская книга является неотъемлемой частью формирования личности. Она воспитывает его восприятие мира, формирует эстетический вкус, отношение к природе и животным. Детская иллюстрация в книге в свою очередь также имеет воспитательное значение подрастающего поколения. Через нее ребенок может воспринимать окружающую действительность.

Иллюстрации в детских книгах активизируют детское воображения, помогая тем самым фантазировать яркими красками различные сюжеты, которые могут быть нереалистичны и выходить за пределы человеческих возможностей, а также воспитывают эстетический вкус.

Э.З. Ганкина в произведении «Детская книга вчера и сегодня» говорит, о первом соприкосновении ребенка с искусством, в том возрасте прежде, чем он научится читать и писать. Маленький человек уже может познакомиться с живописью и графикой благодаря картинке в книге [12, с. 11].

Проанализировав статьи современных художников, отзывы и мнения родителей о том какой должна быть на их взгляд иллюстрация для книги, точного и однозначного ответа нет. Так как каждый из художников и читателей правильно рассуждает со своей точки зрения, исходя из своего опыта. Дело в том, что любые споры по этому поводу сводятся к критике иллюстраторов прошлого и настоящего времени, которые не несут конструктивное мнение, а являются делом вкуса. Но тем не менее критерии и основы книжной иллюстрации все же есть.

Изучив различные детско-подростковые книги можно сказать, что основная проблема иллюстрации, как детской, так и подростковой, состоит в простых вещах, которые должен знать обычный рисующий художник.

В первую очередь одним из критериев является знание основной изобразительной грамоты. Без изобразительной грамоты не построить качественную картинку, которая способна была бы удержать внимание читателя. Художнику следует учитывать плановость, центр композиции, цветовое решение, анатомические особенности как человека, так и животного. Здесь не говорится о пластической анатомии как для студий, а о том, что образ персонажа должен быть узнаваем, читаем и пропорционален, грамотно направлять руки или ноги в движении, если мы рисуем человека.

Иллюстрация в книге должна быть профессионально выполненной, красивой, понятной возрастной категории читателя, не оказывать негативное влияние, а наоборот воспитывать нравственно и духовно маленького человека.

В противном же случае мы можем встретить детскую книгу, которая пестрит многообразием цветов. Глядя на такую иллюстрацию, где присутствуют все цвета и оттенки цветового спектра, даже взрослый человек не сможет найти главное, о чем повествует текст (Приложение А, рисунок 15). Что же говорить о ребенке, внимание которого работает иначе в силу его возраста. Иллюстрация должна быть лаконичной, грамотной как по композиции, рисовке и цвету (Приложение А, рисунок 16). Она может быть простой, но не должна быть примитивной. Иногда в иллюстрации художники используют до четырех цветов, а иногда и вовсе один, в дополнение к черному или белому. И смотрится такая картинка собранной, красивой и невольно проявляется желание рассматривать ее.

Еще стоит сказать о том, что хороший текст, его повествование играет большую роль и в качестве иллюстрации. Поскольку текст и иллюстрация идут вместе и тесно взаимодействуют друг с другом. В наше время можно встретить книгу, где текст собран, как некий поток сознания. Порой нет сюжета вообще. Иногда встречаешь такой непонятный «клубок» автора, что когда начинаешь

рисовать, то не можешь логически сопоставить либо действие, либо образ персонажа. А бывают и случаи, когда в тексте четко описывается образ, а художник рисует то, как он это представляет, уходя от текста. Примером является иллюстрации Лео Хао к Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец» (Приложение А, рисунок 17) и работы Яны А. к сборнику «Толкиен и его мир». Таким образом нарушается целостность книги, нет соответствия картинке к тексту. «Так один из главных персонажей, описанный, как зрелый сероглазый воитель с темными волосами, одетый в скромное дорожное платье, изображен на поясном портрете юным блондином в грубых кожаных доспехах» - пишет в своей статье Людмила Зымалева. Это выглядит как разное мнение на один вопрос. А должно быть одно видение. Поскольку иллюстрация визуально говорит нам о том, что написано в тексте.

Также хочется сказать о том, что в настоящее время очень активно издается и иллюстрируется литература для младшего возраста и романы в стиле «фэнтези», то следует отметить ряд некоторых проблем. В первую очередь современная книжная иллюстрация в большинстве является коммерческой. И это вполне нормальная практика, так как художники могут зарабатывать и в этой области. Но как показывают книги, коммерция своим пороком проникла и в детскую книгу, и в иллюстрацию книги вообще.

Дело в том, что сотрудничество заказчика и иллюстратора происходит как правило дистанционно. Более ответственные и добросовестные заказчики (в нашем случае это издательства), понимая специфику работы художника, стараются дать как можно больше теоретической информации, текста книги, чтобы художник мог в полной мере содержательно сопоставить картинку и текст, четко и ясно передать настроение, обстановку, проработать концепцию и персонажа. Но как правило художнику первым делом выдается техническое задание, которое он выполняет в большинстве случаев бесплатно, чтобы пройти отбор среди таких же иллюстраторов. Затем, когда конкретный художник устроил своей работой издателя, он приступает к работе. Очень хорошо, если художнику высылается весь текст рукописи, таким образом художник видит

картину в целом. Он работает над концепцией, делает раскадровку, подбирает цветовую гамму, тем самым создавая образ книги. Но иногда бывают такие случаи, когда художник получает текст рукописи кусками. А работая кусками текста, художник не может создать образ ни книги, ни персонажа, ни каких-либо других важных моментов. Конечно не все издательства работают качественно. В некоторых случаях, если не в большинстве, заказчик хочет получить хорошую и качественную картинку за малые деньги. Но нужно помнить, что «хорошо» и «качественно» стоит больших усилий, трудов, времени, соответственно и денег. То есть проблема кроется в качественном подходе самих издательств. Хорошее издательство будет искать грамотного художника и автора, платить им за работу. Таким образом продукт, который они создадут вместе может стать настоящим произведением книжного искусства.

Качественную иллюстрацию художника можно рассмотреть на примере работ Алёны Наливкиной. Она работает в графике, использует гелевые ручки и цветные карандаши. Ее иллюстрации украшают обложки и страницы различных книг, такие как «Таинственный сад» (Приложение А, рисунок 18) от издательства «Лабиринт» и «Новое платье короля» (Приложение А, рисунок 19) от издательства «Качели». Алёна Наливкина профессиональный действующий художник-иллюстратор. В своих иллюстрациях она умело использует нежную цветовую гамму, приглушенные оттенки охры и другие приглушенные цвета. Художница иногда использует яркие цвета, но при этом грамотно продумывает их композиционное решение и акценты. Ее иллюстрациям свойственна оригинальная композиция, богатство мелких деталей, штрихов, завитков. Кроме этого в своих творческих работах художница любит использовать шрифтовые композиции

Еще одним примером профессиональной работы в книжной графике является Маша Судовых. Она проиллюстрировала несколько произведений, и серию книг о кролике «Лапине» автора Юлии Симбирской. Маша Судовых работает в смешанной технике, используя графитовый карандаш для создания тоновых черно-белых рисунков, а впоследствии раскрашивает свои работы в

графическом редакторе. Ее иллюстрации к серии книг о «Лапине» имеют интересную композицию, сближенную цветовую гамму. В своих иллюстрациях она выносит некоторые предметы за границы общей композиции. Животных художница рисует натуралистично, уделяя внимание направлению штриха, при этом не вдаваясь в подробности прорисовки шерсти (Приложение А, рисунок 20).

Алёна Наливкина и Маша Судовых грамотно продумывают композицию, стилистику персонажа, их характер, а также цветовую гамму. Иллюстрации имеют ограниченное количество цветов, но тем не менее используется множество оттенков, при этом сохраняется целостность. Их иллюстрации хорошо читаются и гармонируют с текстом.

Все эти критерии характеризуют статус хорошего художника-иллюстратора, писателя издательства в соавторстве над книгой.

Что же нам дает критическое отношение к книжной иллюстрации и зачем вообще дискутировать на эту тему? В первую очередь большому влиянию подвергаются не только взрослые, а в основном дети и подростки. На них делается упор в формировании каких-либо установок, прививание определенных норм поведения, вкуса и мировоззрения. Поскольку в нашем современном мире цензура отсутствует, то следить за качеством полученной визуальной информации вплоть от обыденных вещей, например, игрушек, мультфильмов, передач, газет или журналов, а тем более книг, предстоит родителям и педагогам.

Если в школе на уроках изобразительного искусства или на занятии в детском саду будет уделяться внимание не только прочтению текста и работе с ним, а еще и анализ текста и иллюстрации, визуальный разбор композиции, художественных приемов и другой увлекательной совместной работе с детьми, то кругозор детей расширится, они узнают много нового и интересного, а кто-то захочет творить. Дети узнают, что книга, это источник знаний и произведение долгого, кропотливого труда нескольких людей, что в свою очередь привьет уважительное отношение к учебникам, книгам, чужому труду. Таким образом применить знания о книжном искусстве и иллюстрации можно и практически.

Можно на уроках или занятиях создавать авторские книжки-картинки в рамках программы. Или в завершении прочтенного литературного материала, проиллюстрировать понравившийся эпизод произведения.

На уроках изобразительного искусства ребенку как в начальной школе, так и в общем звене, будет полезно рассматривать и анализировать иллюстрации. Ведь ее творческое разнообразие в полной мере удовлетворит творческие порывы начинающих художников, а иллюстрации текста побудит мыслительные процессы к грамотному выстраиванию композиции. Дети будут учиться грамотному расположению картинки и текста, подбирать шрифт и применять выразительные средства определенного материала.

К тому же огромный выбор художественных материалов и техник дает возможность маленьким ценителям искусства самим поучаствовать в создании своего художественного произведения. Кто знает, возможно это будет первая иллюстрация, с которой начнется большое путешествие по миру книги.

Элементарные знания книжной иллюстрации, о которых говорилось выше и книге, как произведению искусства в целом, будут полезны как детям, о которых идет речь, так родителям, педагогам и начинающим иллюстраторам. Еще раз стоит напомнить, что стили, манеры и техники исполнения, это дело вкуса художника, писателя. Но художнику нужно следовать основным правилам в книжной иллюстрации. Художник может работать как традиционными техниками, так и в цифровом формате. Работа в графических редакторах не автоматизирована, она также остается механической работой. Потому что графический редактор, планшет и компьютер, карандаш, краски это все лишь инструмент в руках художника.

Вывод по первой главе

В первой главе говорится об истории отечественной иллюстрации в Советский период, о ее художниках и основных крупных издательствах.

В первом параграфе также говорится об одном крупном издательстве того времени, «Детгизе», в котором работали известные и талантливые художники-иллюстраторы, поэты и писатели. Они создали и выпустили книги, которые

стали детской классикой, настоящей литературой, воспитывающей маленького человека.

Также упоминается о том, что уже тогда происходит разделение направлений в изобразительном искусстве. Первое направление ведет качественную и грамотную работу с точки зрения изобразительной грамоты. А второе делает упор на рыночное потребление, книги которого не содержат ни эстетики, ни грамотно выполненной работы.

Стоит также отметить объединение некоторых художников и литераторов, которые в последствии стали работать в Госиздате. В свою очередь в дальнейшем присоединились Н. Заболоцкий, Н. Олейников, Д. Хармс и другие. Они ставили перед собой задачу создать для советских детей литературу, которая будет раскрывать перед детьми весь необъятный мир и помочь детям понять совершающиеся революционные события.

На рубеже 20-30 годов в Госиздат вошли такие художники как Е. Чарушин. В. Курдов, Ю. Васнецов.

Великая Отечественная Война также отложила отпечаток в жизни и творчестве как обычных людей, так и художников. Е. Чарушин, В. Сутеев и Е. Рачёв вернулись к работе с фронта. Они иллюстрировали произведения писателей и поэтов для детей об освободительной войне, ее героях. Помимо всего они продолжали создавать свои рисунки к сказкам и рассказам классиков.

Книжная графика в молодом советском государстве получила два основных типа детской иллюстрированной книги. Первое, небольшая группа сознательно эстетических и изысканно-декоративных книг, над которыми работали художники «Мира искусства». Ко второму относилось большое количество рыночных подделок под искусство, которые не обладали профессиональной грамотностью.

Советская книжная графика в послевоенные годы характеризуется общим направлением искусства этого времени.

В 1960-1980 года начинается формироваться специфика по иллюстрированию детских сказок, которая стала особенной в книжной графике в целом.

Следовательно, можно сделать вывод, что Советская книжная иллюстрация уделяет огромное внимание именно иллюстрированию детской книги. Где книга и иллюстрация к ней, как искусство. Она начинает масштабно развиваться, появляются другие книжные издательства, такие как «Малыш», но по-прежнему основным и масштабным остается «Детгиз». Все это связано с молодым советским государством, которое должно было воспитать новые поколения людей с другими взглядами на революционные события и военные годы. Упор делался на детскую иллюстрацию, которая формировала сознание маленького человека, воспитывала в нем гражданина, и личность.

С развитием детской книжной иллюстрации появляются новые требования, литераторы и художники.

Во втором параграфе были проанализированы творческие работы нескольких художников-графиков, работавших в анималистическом жанре.

Одним из представителей анималистики в книжной детской иллюстрации был Владимир Григорьевич Сутеев. Он отличался своей живой манерой в изображении животных. В его картинках были открытые действия животных, напоминающих кадры. Он стал основоположником советской мультипликации и книжки-картинки. Такие иллюстрации, где нет множества текста, а есть персонаж, который наглядно показывает все свои действия, то сюжет может понять даже маленький человек. Именно этой особенностью отличается Сутеев. Его книжка-картинка интересна как маленьким читателям, так и взрослым читателям.

Еще один представитель анималистического жанра, это Е.И. Чарушин.

Он отличался великолепной графикой в изображении животных. Его персонажи были настолько проработаны, чтобы можно было с легкостью понять его состояние и настроение. Но при этом животные были лаконичны без прорисованной шерсти или перьев. Чарушин делал упор на пластику животного,

характер мазков. Художник не увлекался пространством, его интересовали сами животные. В большинстве своих работ он изображал животных в черно-белой графике, при необходимости изредка вводил некоторое окружение. В дальнейшей работе требования к его иллюстрациям изменились. Ему нужно было перерисовывать свои черно-белые рисунки в цветные, прорабатывать пейзаж и окружение.

Рачёв Евгений Михайловиче поистине великолепно изображал животных с человеческими чертами характера. Иногда он мог надеть персонажа одеждой или бытовым окружением. Колорит в его иллюстрация выразительный и яркий, оставляет свой след в памяти зрителя. Иллюстрации Рачёва. Иллюстрации художника великолепно выполнены. Несмотря на то, что они являются книжными иллюстрациями, они выглядят замечательно и как самостоятельное произведение, в качестве картины.

Книжная графика настолько разнообразна, что художник в своем творчестве может применять различные технические приемы и средства.

Кроме этого были проанализированы книжные иллюстрации современных художников. Изучив иллюстрации в советских и современных книгах, а также прочитав статьи как художников-иллюстраторов, так и родителей, которые знакомят своих детей с книгой, то был сделан вывод, что положение современной книжной иллюстрации неоднозначно.

Современные художники талантливы и грамотны, они качественно работают над произведением, иллюстрируя его. Кроме этого иллюстрацию можно встретить на любой вкус, более классическую, проработанную или авангардную и яркую. Но тем не менее, есть и не очень качественные иллюстрации, которые не отвечают элементарным требованиям изобразительной грамоты. Дело не в технике, не в том, как выполнена иллюстрация, на графическом планшете или традиционными материалами. Дело в том, что современная иллюстрация стала коммерческой. Хорошее издательство будет ответственно подходить к выбору иллюстратора и работе с ним, платить ему деньги равноценно проделанной работе. Но некоторые издательства

экономят на труде художника, загоняя его во временные рамки, в которые иногда нереально сделать качественно свою работу, или вовсе ищут дилетантов, не тратя много времени и денег.

Таким образом проведенный анализ позволил глубоко проникнуться самой сутью жанра и вдохновиться многочисленными примерами работ выдающихся художников, чтобы ответственно и с душой подойти к практическому этапу дипломной работы.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы

Выбор темы творческой части выпускной квалификационной работы был неслучаен и обусловлен несколькими факторами. В первую очередь он отражает высокий интерес к книжной иллюстрации и иллюстрации в целом. Данная заинтересованность появилась в связи с обучением на кафедре изобразительного искусства в Поволжском православном институте.

Поступление в Поволжский православный институт подарило редкую возможность познакомиться и пообщаться с настоящими художниками и увидеть собственными глазами жизнь их творческого сообщества.

Всю жизнь человек в большей или меньшей степени живет в общении как с людьми, так и с животными. Это объясняется тем, что человек находится в постоянной связи с природой, которая его окружает, является ее частью. Из литературных произведений предпочтительней рассказы и сказки о зверях и птицах. Так как они учат читателя бережно относиться как к человеку, так и к представителям животного мира. В таких произведениях видишь героев, с другой стороны.

У некоторых авторов животные приобретают человеческие черты характера, у кого наоборот, сохраняют неповторимость и прелесть своего вида. Такое отношение к животным можно наблюдать и в работах разных иллюстраторов над этими книгами. В книжной иллюстрации художник может использовать различные технические приемы и художественные средства выразительности, усиливая для читателя с помощью рисунка то или иное восприятие персонажа книги. Художник может решить композицию неординарно, авангардно или более консервативно. Книжная иллюстрация может дополнить текст, а порой раскрыть его с другой стороны, с которой не ожидаешь увидеть.

Самостоятельное изучение того, как проявляется индивидуальность иллюстраторов, их характер и психологические особенности в работах данного жанра вызвало желание создавать собственные композиции.

Следующим фактором, повлиявшим на выбор тематики, было личное тяготение к графическому искусству. Его выразительные возможности всегда привлекали своим благородством, своей строгостью и сдержанностью, тонкостью и четкостью, контрастностью и условностью. Мир черно-белых графических произведений всегда представлялся не менее насыщенным и красноречивым, чем живописный. Выразительные средства этого жанра, не смотря на свою скромность, могут обогатить работу и наполнить ее выразительностью.

Далеко не последнюю роль сыграла доступность технических средств графики и простота в их использовании. Свобода и легкость рисования в графике стали идеальным условием для творчества и благополучного завершения работы над серией листов.

Выбору данной темы так же способствовала творческая деятельность. На протяжении некоторого времени изучалась графика и выполнялись рисунки животных в качестве творческих работ. Выполнялись наброски домашних животных и собак в питомнике «Серебро Севера». Преимущество отдавала прежде всего собакам, но в дальнейшем начала изображать и других зверей, живущих в лесу.

Любимым детским писателем для многих детей можно назвать В.В. Бианки. Читая произведения и читая «Лесные домишки» представляются образы птиц, их гнезда, их диалоги. Поэтому захотелось перенести образы в голове, на формат листа и превратить в готовые графические произведения.

В результате было принято решение выбрать темой практической части серию графических работ по мотивам произведения В.В. Бианки «Лесные домишки».

В процессе были проанализированы работы советских художников иллюстраторов и современных художников, таких как В. Сутеев, Е. Чарушин, Е.

Рачёв [7, 8, 9]. Также была выполнена исследовательская работа на тему состояния современной отечественной иллюстрации, где уделялось внимание критериям и оценке современной иллюстрации, как жанру изобразительного искусства, который несет в себе изобразительную грамоту, иллюстрирование текста и его составляющую [26, с. 20].

После выбора темы, было принято решение сделать композиции разнообразными, детальными и оригинальными. Каждая отдельная композиция должна быть как самостоятельной работой, так и вписываться в определенную концепцию.

При работе над композицией на стадии ее поисков, в качестве эксперимента, за пределы композиционного поля были вынесены очертания деревьев, гнезда и другие составляющие, такие как желуди и листья. Такой прием позволил сделать композицию оригинальной, объемной и наметить «визуальный вход в композицию» для будущего зрителя. Таким образом в данной работе само действие сюжета происходит в ограниченной композиционной рамке, которую можем приоткрыть благодаря приему вынесения предметов за пределы сюжета (Приложение Б, рисунок 1).

Для воплощения творческих работ были отобраны следующие технологические средства: гладкая тонированная бумага серо-синего оттенка, черная гелевая ручка с игольчатым наконечником, белая гелевая ручка с помощью которых рисовался абрис составляющих композиции, наносились свет и тень, а также передавалась текстура кроны деревьев, ветвей гнезда и оперения птиц. Кроме этого использовался черный цветной карандаш для теневой части, с сохранением прозрачности слоя. Использовались также ластик, простой карандаш, а в последствии графический планшет и программное обеспечение Adobe Photoshop для поисков композиции и эскизов, которые впоследствии натолкнули на формат и концепцию серии иллюстраций.

Было принято решение создать 6 графических работ для полноценной серии.

В результате практическая часть выпускной квалификационной работы состоит из 6 графических листов по мотивам рассказа В.В. Бианки «Лесные домишки», выполненных черной и белой гелевыми ручками, а также черным цветным карандашом на тонированной бумаге формата А3.

2.2 Этапы создания «Серии графических работ по мотивам сказки В.В. Бианки «Лесные домишки»

На начальном этапе работы шел поиск композиций, перечитывался рассказ «Лесные домишки В.В. Бианки. Также нужно было найти информацию о птицах, которые участвовали в сюжете рассказа и должны были появиться в графических работах. После утверждения эскизов начался поиск технических средств, с помощью которых нужно было достичь желаемого результата, а именно контрастности, в тоже время прозрачности в выбранной технике.

Еще на этапе разработки эскизов было принято решение, что каждая отдельная работа будет отражать отдельный эпизод, в котором отражаются события с ласточкой-береговушкой, где она встречается с разными птицами, на протяжении поиска своего дома.

Эскизы делались на листах формата А5 на белой и черной бумаге, на белой бумаге, тонированной черными цветами туши, гуашь, темперы, акварели. На этих вариантах белая ручка ложилась не так, как хотелось бы, она бледнела, а при наложении на нее черной ручки все приобретало ненадлежащий вид. Вместо белой ручки была использована белая тушь. В отличии от ручки, тушь можно было нанести как кистью, залив основные участки, так и пером, проработав мелкие детали. Но при работе тушь впитывалась в бумагу и бледнела, а при нанесении на гладкую бумагу растекалась. Был также испробован ретушный и угольный карандаш на белой бумаге. Но они исключают проведение четких линий, появляется волнистость и небрежность в штрихах (Приложение Б, рисунок 2).

Ради эксперимента был взят небольшой кусок серо-синего картона и выполнен небольшой фрагмент эскиза белой и черной гелевыми ручками,

дополнив теневые участки тушовой черным карандашом. Результат соответствовал как техническим требованиям материалов, так и техническим приемам. Этот приём оказался наиболее удачным из всех испробованных вариантов (Приложение Б, рисунок 3). Далее утвержденный эскиз был перенесен на заявленный формат А3, и началась работа над самим графическим листом.

Первая работа стала основополагающей для всех остальных. Её пример стал образцом для последующих работ, так как предполагалось выполнить серию в едином стиле, чтобы работы сочетались друг с другом, и между ними не возникало дисгармонии при передаче художественного замысла.

Работа велась постепенно и осторожно, и научным руководителем отслеживался каждый проделанный шаг. Чтобы не конфликта между материалами в процессе работы, который впоследствии мог по-разному сказаться на каждой отдельной композиции, было принято решение начать работать с белых участков, прокладывая штрихи и фактуру самых осветленных частей, а затем нанося штрихи черной ручкой, добиваясь светотени и плановости. Поскольку технические приемы подразумевают использование как классической штриховки, так и других методов нанесения, то этот способ оказался самым оптимальным.

Таким образом светлые места прорабатывались белой ручкой, самые темные черной, а средний тон уже имеет бумага. Для уплотнения тона, наложения теней или обобщения, применяется черный карандаш, который даёт полупрозрачный слой, через который можно увидеть саму бумагу.

На детальную проработку и покрытие штриховкой каждого предмета уходило в среднем 3-4 часов.

Еще при разработке эскизов уделялось внимание окружению персонажей. Поскольку автор рассказа не описывал много подробностей окружения, его интересовали сами птицы, их общение между собой, его итог и дальнейшее развитие событий, то работая над окружением, пришлось применить опыт походов и наблюдений.

Чтобы зритель хотел рассматривать работу, нужно добавлять различные интересные моменты, окружение, детали. В данной работе на среднем плане изображены деревья на каменистом острове. А чуть дальше виднеется небольшая заросль травы, растущая на водоеме.

Изображая горы на заднем плане, было желание изобразить гору Полюд, что на Урале, тем самым сделать небольшой отголосок своих прошлых впечатлений. Но было принято решение изобразить подобие Жигулевских гор, которые также находят свое отражение как в повседневной жизни, так и в специфических ее проявлениях таких как пленэры, прогулки и походы.

В итоге до готового состояния была доведена первая из шести графических работ. При взгляде на которую мы обращаем внимание на диалог между ласточкой-береговушкой и зуйком, который показывает свой «домик» гнездо из камней и речной гальки, который ничем не защищен от окружающих воздействий ветра, воды и других «соседей».

Входом в композицию являются вынесенные за пределы композиционных границ трава с камнями, которые говорят нам о берегу, на котором расположен «домик» нашей героини в данной работе – зуйка.

Поскольку зук строит свои гнезда из камней прямо на берегу рек, то они изображены в окружении небольших камешек, постепенно уходящих в воду реки.

Над второй композицией из серии работа велась также, как над первой. Сначала рисовался абрис всей композиции, затем прокладывались освещенные места, а потом накладывались тени.

Герой данной работы витютень композиционно находится в верхней части листа, это сделано для того, чтобы избежать однотипного построения композиции в работах. Таким образом это говорит нам о том, что действие происходит непосредственно на дереве. Ветви дерева уходят плавно вниз, где мы видим знакомые нам горы, но уже с другого ракурса. Горы плавно переходят диагональю вниз композиции, где мы можем видеть небольшие скопления елочек.

В данной работе был использован тот же прием с вынесением отдельных частей растительности, предметов или фрагментов за пределы композиционных рамок, чтобы сохранить целостность концепции всей серии работ. В данном случае здесь изображено гнездо, которое располагается на ветви дерева. Присутствует некая недосказанность, намек на то, что деревья есть и за пределами самой композиции, которые мы не видим. Эта недосказанность побуждает зрителя задуматься над сюжетом и рассматривать работу.

В третьем эпизоде по сюжету рассказа В.В. Бианки «Лесные домишки» ласточка Береговушка прилетает к иволге, где также разговаривает с ней о ее «домике», его безопасности и прочности. Береговушка находится рядом с подвешенным и вплетенным в ветви березы гнездом иволги. Положение ласточки здесь уже на статичное, как на первой работе. Они находятся на фоне все тех же гор, которые только меняют свой ракурс для обзора.

Нижнюю часть композиции занимают ветви березы и другое гнездышка по соседству. Эта часть композиции не изобилует большим количеством деревьев, деталей и других элементов, для путешествия взгляда зрителя. Это обусловлено тем, чтобы зритель сосредоточился на самом центре композиции и смог визуально отдохнуть от загруженности и обилия деталей в двух предыдущих работах. Этот прием служит в качестве паузы и разгрузки взгляда для зрителя, при рассмотрении всей серии работ.

Технически тут использованы те же приемы, что в предыдущих работах. Работа велась от светлого к темному с применением гелевых ручек. Для уплотнения тона и наложения теней использовался черный карандаш.

Четвертая композиция отличается лесным камерным пространством. ласточка-береговушка ведет диалог уже с маленькой пеночкой, гнездо которой располагается прямо на земле, прикрытое листьями и опавшими желудями дубов. Эту работу отличает камерность, в отличии от первой, где присутствует разноплановость пейзажа.

О местонахождении в глухом и темном лесу нам повествует окружение, в котором расположен ветвистый дуб, крона которого уходит за пределы

композиционных границ. Над героями склоняется еще одна ветка, что говорит нам о наличии рядом нескольких деревьев.

Входом в композицию являются упавшие дубовые листья и желудь, которые приводят взгляд зрителя к героям данной работы.

Следующая работа является пятой из серии. Для этой работы композиция должна была быть выстроена иначе. Чомга и береговушка расположены в верхней части формата листа, тем самым давая возможность зрителю «пройтись» по работе взглядом, прежде чем добраться до сути и самого действия.

К чомге предстояло подобраться через гнездо, которое встречает нас с первого взгляда на работу. Оно же следом отправляет нас через камни, плавающие кувшинки и камыши. Задача в этой работе состояла в том, чтобы подвести зрителя к героям через, казалось бы, незначительные элементы, как по тропинке, где все говорит о местности, в которой обитает чомга.

Кроме того, при обилии деталей, разноплановости композиции, предстояла задача сохранить центр композиции в чомге, который по тональности бы не спорил ни с каким другим светлым пятном в работе. Но к которому нужно плавно подвести визуально.

В данной работе горы отсутствуют, это обусловлено тем, чтобы не перегружать композицию и тем, что сам центр композиции был смещен вверх формата листа.

Шестая работа стала заключительной в графической серии. Было утверждено, что эта композиция должна говорить об эпизоде возвращении Береговушки к себе домой, когда она в панике летела, не зная куда, но нашла свой родной дом - горы.

Эта работа должна была объединить все предыдущие работы и также не должна была отличаться от предыдущих. В ней все также должны были выступать за композиционные границы элементы окружения. Эта композиция отличается тем, что Береговушка на ней изображена одна, без компании других птиц. Она пролетает чужие гнезда, реку и направляется к горам.

Как в любой художественной работе, было принято решение оставить недосказанность. В композиции говорится именно о действии полета к дому, а не о возвращении домой. Это обусловлено тем, чтобы побудить зрителя вернуться к рассказу В.В. Бианки «Лесные домишки» и прочитать это произведение снова, узнать или вспомнить окончание рассказа.

Проделанная работа позволила максимально проявить творческие способности, а также те умения и навыки, которые были накоплены за годы обучения в стенах Академии Святителя Алексия. Самостоятельное решение всех возникающих задач в процессе выполнения серии работ, продумывание и составление композиций по мотивам рассказа В.В. Бианки, внимательная и кропотливая работа над каждым фрагментом картин и каждой деталью - все это стало уникальным опытом, который будет бесценен для всей дальнейшей профессиональной деятельности, как в области изобразительного искусства, так и в сфере педагогики (Приложение Б, рисунок 4).

2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы

Материалы данной выпускной квалификационной работы могут использоваться в качестве наглядного пособия для учащихся художественных школ и студентов художественно-графических факультетов. Кроме этого данный материал может применяться в качестве наглядного пособия для учащихся общеобразовательных школ на уроках изобразительного искусства по теме книжной иллюстрации или пейзажа.

Данная серия графических работ может служить примером для учеников, выполняющих свои творческие работы. На примере данных работ можно объяснить графические приемы или композиционные решения для творческой работы.

В качестве методического исследования были разработаны планы-конспекты уроков изобразительного искусства для учеников

общеобразовательной и частной школ, которые были воплощены в рамках педагогической практики в частной школе «НЕСКОЛА» г.о. Тольятти.

Методические разработки данной выпускной квалификационной работы могут быть органично добавлены в процесс обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе, так как так как отвечают требованиям ФГОС и направлены на формирование основ художественной культуры и овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности [32].

Первый урок «Птицы с декоративными узорами» представляет работу над стилизацией птиц с использованием выразительных средств графики (Приложение В).

Идея возникла во время работы с детьми во время педагогической практики. Несмотря на то, что у детей богатое воображение, некоторым с трудом удается выполнить узор или орнамент в рамках изображаемого объекта. Сложность состоит в том, что ученики или рисуют птицу, или животное с натуры, стараясь правдоподобно передать черты объекта, или фантазируют так, что в итоге не представляется возможным узнать изображенное животное или птицу.

Так появилась возможность создать для учеников пошаговый мастер-класс, на котором уделялось бы внимание изучению стилизации животных и птиц, изучению выразительных средств графики, разнообразию художественных приемов.

На протяжении всего мастер-класса педагог сопровождал учеников на каждом этапе творческого процесса, помогал тем, у кого возникли сложности в процессе работы, совместно искали решение задачи. Благодаря этому большинство учеников успешно справились с различными задачами и выполнили творческую работу.

Стоит сказать, что тема стилизованных птиц в графике понравилась детям. Они смогли проявить свою фантазию, погрузиться в медитативный процесс прорисовки деталей, не перегружаясь. Применение различных узоров в

творческих работах позволило создать индивидуального персонажа с отличительными чертами.

Темой второго урока «Коты в графике и живописи» было рисование набросков котов и последующее составление композиции (Приложение Г).

В начале урока для того, чтобы подвести детей к предстоящей теме, было применено дидактическое упражнение. Ученики разделились на небольшие группы. Им раздали карточки-пазлы, которые они должны были совместно разложить и собрать пазлы. Пазлами были репродукции картин современной художницы Марии Павловой (Приложение Д). Это дидактическое упражнение помогло подвести учеников к теме урока и объединить их совместной работой, что положительно влияет на развитие коллектива.

Кроме этого совместно с учениками были рассмотрены примеры котов в графике различных художников. Также были проанализированы различные технические приемы и материалы, которые используют художники, для изображения животных.

На уроке детям предлагалось использовать мягкую пастель, графитный карандаш, акварель и цветные карандаши. Предпочтение отдалось графитовому карандашу. С помощью приема кругового штрихования, завитков и растушевки, ученикам удалось расслабить кисть руки, не бояться ошибиться в рисунке и создать привлекательную фактуру шерсти животного.

Такой прием с хаотичной, круговой и штриховкой с помощью завитков способствует избавиться детям от страха, что они могут испортить работу или чистый лист. А также способствует убрать зажатость в кистевом суставе, расслабить руку для свободного рисования. Кроме этого, этот прием отлично имитирует шерсть и фактуру животного, без мелкой и детальной прорисовки.

Таким образом данные уроки позволяют использовать в педагогических целях весь потенциал изображения птиц и животных в графике. Позволяют оказывать благотворное влияние как на личностное развитие учеников, так и на умственное. А также способствует умению чувствовать, мыслить и

анализировать окружающую себя действительность и видеть в ней прекрасное (Приложение Е).

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и средней школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку).

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями:

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;
- степень самостоятельности при выполнении работы;
- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный).

Оценка «5» (80-100%) ставится - работа выполнена самостоятельно в заданное время, с соблюдением последовательности, творчески и качественно (24-30 б.)

Оценка «4» (60-79%) ставится - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением последовательности, допущены небольшие отклонения, общий вид работы аккуратный (18-23 б.)

Оценка «3» (40-59%) ставится - работа выполнена самостоятельно, в заданный срок, с нарушением последовательности, есть небольшие отклонения от образца, работа выполнена небрежно, неаккуратно (12-17 б.)

Оценка «2» (0-39%) ставится - ученик с работой самостоятельно не справился, нарушена последовательность выполнения, при выполнении допущены отклонения от образца, работа выполнена небрежно, имеет незавершенный вид (0-11 б.)

Анализ учебно-творческих работ учащихся на уроках изобразительного искусства по теме урока «Птицы с декоративными узорами» ученика 5кл. Иванова А.

1. Ученик правильно понял поставленную задачу при выполнении учебной работы по теме урока.

2. Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности ученику далось сложнее, но с задачей справился; импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы позволила раскрыться замыслу ученика; оригинальность замысла обуславливается композицией и декоративному решению.

3. Композиция: ученик имеет знание и понимание основных законов композиции, которые применяет на практике; органичность и целостность композиционного решения, а также разнообразие декоративных узоров делают творческую работу оригинальной.

4. Рисунок: владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством линий и пятен).

5. Умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм, в данном случае была выполнена стилизация птицы и кристаллов выразительными средствами графики.

7. Техника исполнения: умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства.

Анализ учебно-творческих работ учащихся на уроках изобразительного искусства по теме урока «Коты в графике и живописи»

1. Ученик правильно понял поставленную задачу при выполнении учебной работы по теме урока

2. Раскрытие темы: осмысление темы и достижение образной точности ученику удалось; импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы отразились в творческой работе.

3. Композиция: ученик имеет знания, понимание и применение на практике основных законов композиции; целостность композиционного решения при котором ученик располагал наброски животного на формате листа смотрятся органично. За исключением того, что расположение животного не находится в пространстве.

4. Рисунок: ученик владеет основами изобразительной грамоты, последовательно ведет работу, передает пропорции и характер животного.

5. В зависимости от поставленных задач: степень сходства изображения с предметами реальной действительности имеет реалистический характер); В данной работе ученик не применял стилизацию, а рисовал с натуры.

7. Техника исполнения: ученик умеет использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; использование современных материалов, такие как графитовый карандаш, пастель; наличие культуры исполнительского мастерства.

Вывод по второй главе

Вторая глава состоит из трех параграфов и посвящена практической части выпускной квалификационной работы.

В первом параграфе обосновывается выбор темы для данной работы и поиск техники для воплощения творческого замысла.

Таким образом был сделан вывод, что основанием для выбора направленности творческого задания послужили как интерес к анималистическому жанру и книжной графики, так и увлечение искусством графики.

Все перечисленные составляющие гармонично отразились в выбранной теме практической части выпускной квалификационной работе, которая соответствует современному состоянию и перспективам в развитии отечественного художественного и педагогического образования.

Во втором параграфе подробно и последовательно описываются этапы работы над серией графических листов. Начиная от поиска композиции и выбора графического материала для воплощения замысла.

Был сделан вывод, что проделанная практическая работа представляет собой бесценный и уникальный опыт в воплощении целой серии графических работ авторского индивидуального замысла.

В третьем параграфе говорится о применении методических материалов выпускной квалификационной работы в художественной педагогике. В качестве примера методических материалов приводятся разработанные планы-конспекты уроков, которые можно включить в рабочие программы по изобразительному искусству для общеобразовательных школ.

Сделан вывод, что способы изображения птиц, животных и природы в графике достаточно широки и разнообразны. Эти способы и приемы можно использовать в педагогической практике, поскольку с их помощью можно привносить в процесс обучения множество разнообразных элементов и заданий, которые будут благотворно влиять на развитие и воспитание подрастающего поколения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что направление книжной графики продолжает развиваться. Перед художниками ставятся различные цели, для выполнения которых существует множество техник и приемов исполнения творческого замысла.

Как в Советское время, так и сегодня на книгах растет не одно поколение детей. От литературного произведения и иллюстраций формируется мировоззрение и эстетический вкус ребенка или подростка. Книга по-прежнему является неотъемлемой составляющей нравственного воспитания человека.

В педагогической области обучение иллюстрации позволит ученикам творчески подходить к решению какой-либо задачи, а также будет побуждать внимательно и осмысленно относиться к прочитанному материалу. Иллюстрируя сюжет из прочитанного произведения, ученики будут логически думать и анализировать свои дальнейшие действия. Поскольку книжная иллюстрация требует развитие внимательности, усидчивости и способствует развитию кругозора и эрудиции, ученики будут стремиться к освоению новых знаний в различных областях науки, культуры и искусства.

Возможности книжной графики позволяют ученикам создавать собственные книжки-картинки и книжки-гармошки, применяя свою фантазию и воображение, делая процесс творчества увлекательным и познавательным.

Благодаря развитию интереса к книжной графике теперь имеется возможность изучать искусство иллюстрации в рамках педагогического процесса на базе художественных и общеобразовательных школ.

Выразительные возможности графики позволяют создавать художественные образы, вызывающие богатую палитру чувств и эмоций. А универсальные и доступные технические средства графики позволяют запечатлевать образы легко, быстро и живо, принося художникам свободу самовыражения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Альфонсов, В.А. Слова и краски: очерки из истории творческих связей поэтов и художников / В.А. Альфонсов. — Санкт-Петербург: Печатный двор им. А. М. Горького, 2006. — 309 с.
2. Андреева, Е.А. История художественной династии Чарушиных / Е.А. Андреева. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-hudozhestvennoy-dinastii-charushinyh>. — (дата обращения: 12.02. 2022). Текст: электронный.
3. Арсеньева, З.О чем говорит иллюстрация / З. Арсеньева // Библиотекарь. — 1973. № 10. — С. 30-32.
4. Баженова, А.Е. Сказка в отечественной книжной графике 1960-1980-х гг. Связь иллюстрации и текста / А.Е. Баженова // Вестник Томского государственного университета. — 2017. Культурология и искусствоведение. — С. 1-6.
5. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. — Москва, 1979. — 444 с.
6. Википедия. Рачёв Евгений Михайлович / Википедия: сайт. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рачёв,_Евгений_Михайлович#Биография. — (дата обращения: 30.12.2022). — Текст: электронный.
7. Вокруг книг. Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотека Челябинска. Художник-сказочник Владимир Сутеев / Вокруг книг. Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотека Челябинска // Вокруг книг: сайт. — URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/07/blog-post_6.html (дата обращения: 17.12.2022). — Текст: электронный.
8. Вокруг книг. Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотека Челябинска. Добрый мир зверей и птиц Евгения Чарушина / Вокруг книг. Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотека Челябинска // Вокруг книг: сайт. — URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2016/11/blog-post_12.html?m=0 (дата обращения: 30.12.2022).

9. Вокруг книг. Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотека Челябинска. Художник-иллюстратор Евгений Рачёв / Вокруг книг. Блог центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотека Челябинска // Вокруг книг: сайт. — URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2016/02/blog-post_8.html (дата обращения: 30.12.2022).
10. Вологина, Е.В. Становление детского издания в России: опыт методологической модели / Е.В. Володина // Вестник Адыгейского государственного университета. — 2010. - № 1. — С. 63–66.
11. Галанов, Б.Е. Платье для Алисы: Диалог писателя и художника / Б.Е. Галанов. — Москва, 1990. — 302 с.
12. Ганкина, Э.З. Детская книга вчера и сегодня / Э.З. Ганкина. — Москва, 1988. — 311 с.
13. Ганкина, Э.З. Художественная иллюстрация в детской книге / Э.З. Ганкина; под ред. Е. Е. Зубаревой. — Москва, 1989. — 278 с.
14. Герчук, Ю.Я. Художественные миры книги / Ю.Я. Герчук. — Москва, 1989. — 238 с.
15. Глоцер, В.И. Художники детской книги о себе и своём искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления / В.И. Глоцер. — Москва, 1987. — 320 с.
16. Гришина, Е.В. Графика Шиллингового / Е. В. Гришина. — Кишинев, 1972. — 26 с.
17. Доброскок, Н.Е. Традиции и современные тенденции в развитии книжной иллюстрации в России / Н. Е. Доброскок // Молодой ученый. — 2015. — № 21 (101). — С. 75-80.
18. Ескина Е.В. Советская книжная иллюстрация и неофициальное искусство конца 1950-х — 1980-х гг. / Е.В. Ескина // Вестник Московского университета. — 2012. № 8. История. — С. 1-13.
19. Захаров, В. Сборник избранных материалов, опубликованных в журнале "Пастор" / В. Захаров; под ред. М. Порудоминской. — Вологда, 2009. — 639 с.

20. Зымалева, Л. «Некоторые актуальные проблемы современной детско-юношеской иллюстрации. (Частное мнение художника, не претендующее на объективное видение действительности)» / Л. Замалева // Литературно просветительский публицистический журнал «Клаузура»: сайт. — URL: <https://klauzura.ru/2011/07/lyudmila-zymaleva-nekotorye-aktualnye-problemy-sovremennoj-detsko-yunosheskoj-illyustracii-chastnoe-mnenie-xudozhnika-ne-pretenduyushhee-na-obektivnoe-videnie-dejstvitelnosti/> (дата обращения 21.12.2022).

21. Кабачек, О.Л. Пожелания художникам, или что ценят дети в книжной графике / О.Л. Кабачек// Детская литература. — 1992. - № 11-12. — С. 48-51.

22. Кудрявцева, Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших учебных заведений / Л.С. Кудрявцева. — Москва. 1998. — 208 с.

23. Кузнецов, Э. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э. Кузнецов. — URL: <http://charushin.lit-info.ru/charushin/articles/kuznecov-zveri-i-pticy/zveri-i-pticy.htm>. — (дата обращения: 10.12.2022). — Текст: электронный.

24. Кузнецов, Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. — Москва, 1983. — 159 с.

25. Кузнецова, П.Ю. Федор Денисович Константинов / Кузнецова, П.Ю. — Москва, 1965. — 103 с.

26. Курочкина, Н.А. Знакомим с книжной графикой: Учебно-наглядное пособие / Н.А. Курочкина. — Санкт-Петербург, 2001. — 40 с.

27. Пахомов, А.Ф. Про свою работу / А. Ф. Пахомов. — Ленинград, 1971. — 306 с.

28. Смирных, Л.Л. Страницы истории советской книжной иллюстрации. 1930–1940-е гг.123. / Л.Л. Смирных // Художественное образование: история и современность: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. – С. 111-123.

29. Соколов, Г. И. Мастер композиционной гравюры / Г. И. Соколов. — Москва, 1974. — с 414.
30. Соколова, Н.И. Кукрыниксы: Михаил Васильевич Куприянов, Порфирий Никитич Крылов, Николай Александрович Соколов / Н.И. Соколова. — Москва, 1962. — 504 с.
31. Турков, В.А. Евгений Михайлович Рачёв / В.А. Турков // Евгений Михайлович Рачёв: сайт. — URL: <http://evgenii-rachev.narod.ru/russian/index.html> — (дата обращения: 30.12.2022).
32. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 // ГАРАНТ: сайт. — URL: <https://base.garant.ru/197127/>. — (дата обращения: 16.12.2022) — Текст: электронный.
33. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 // ГАРАНТ: сайт. — URL: <https://base.garant.ru/197127/>. — (дата обращения: 21.10.2021)
34. Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, заметки, рассказы, выступления / сост. В. Глоцер. — Москва: Книга, 1987. — 305 с.
35. Чегодаев, А.Д. Страницы истории советской живописи и советской графики / А.Д. Чегодаев. — Москва, 1985. — 486 с.
36. Чуковский, К.И. От двух до пяти / К.И. Чуковский. — Москва, 1990. — 381 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

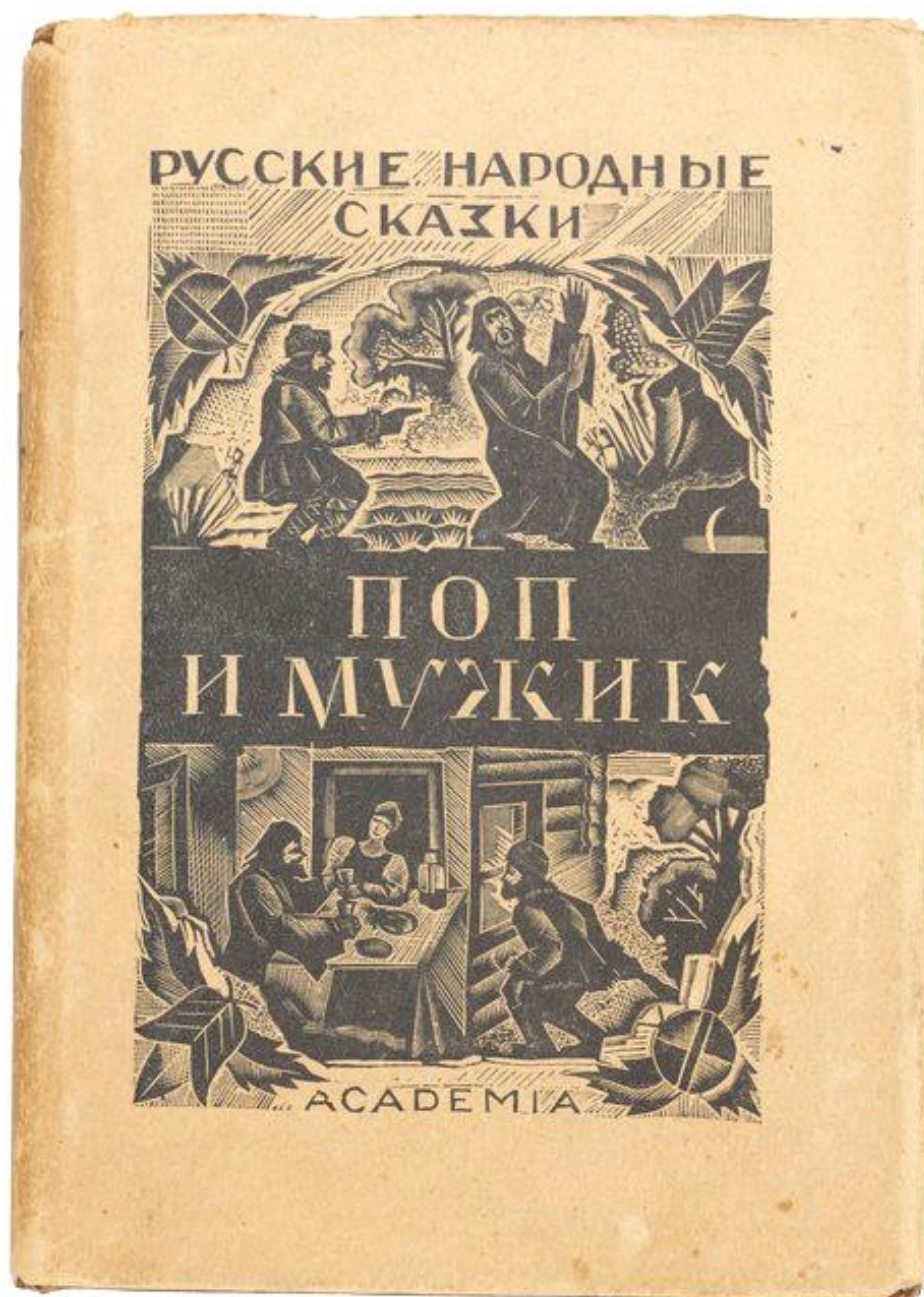

Рисунок 1 - Хижинский Л.С. Суперобложка к народной сказке «Поп и мужик»
(1930г.)

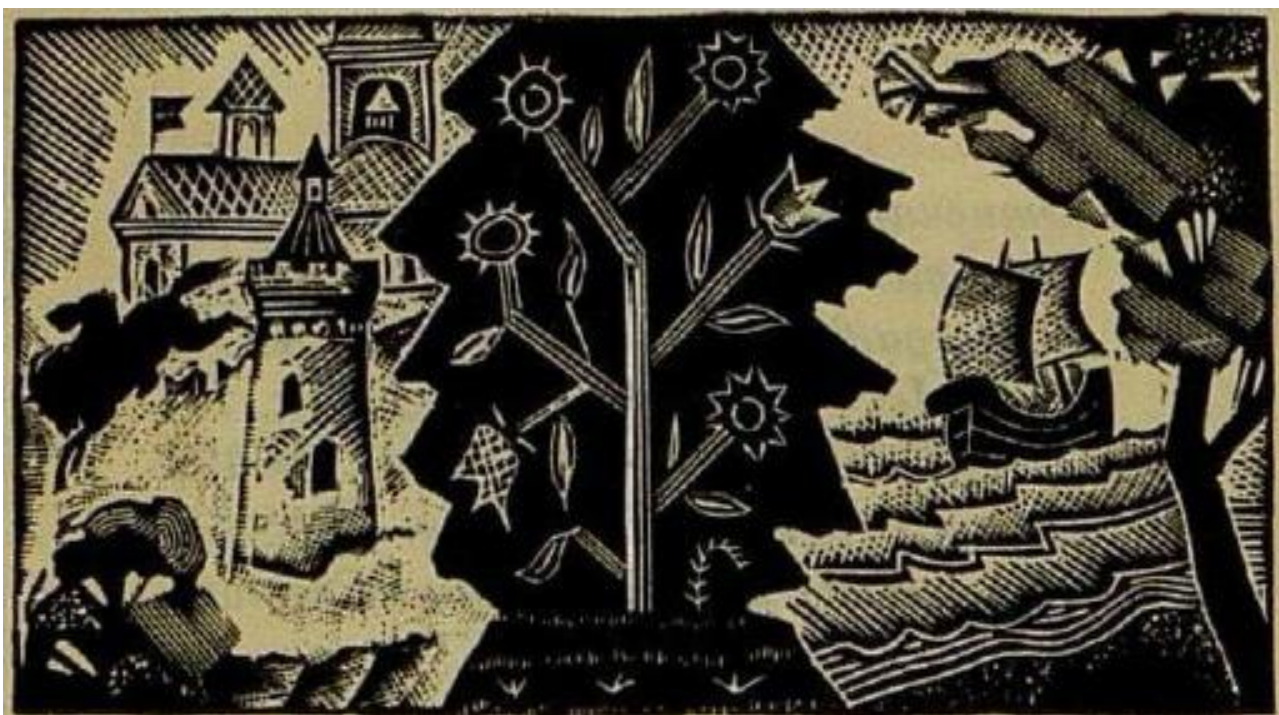
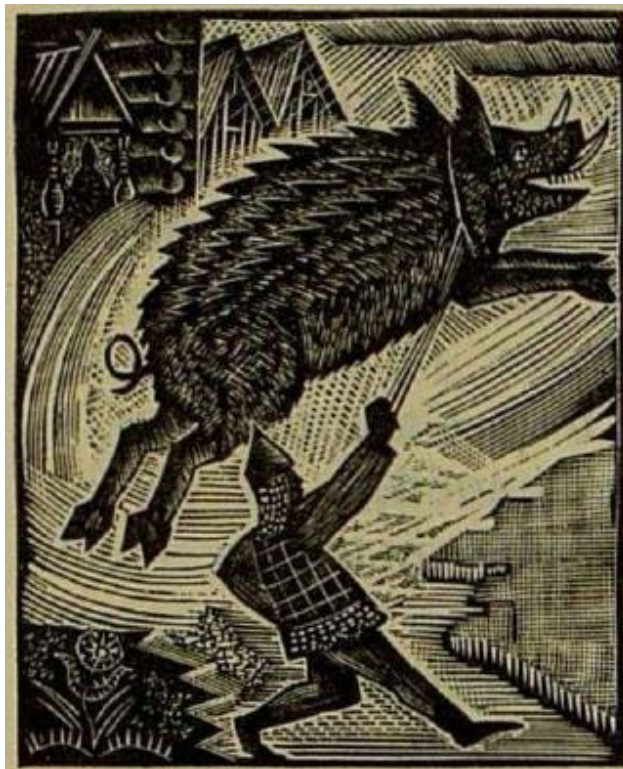
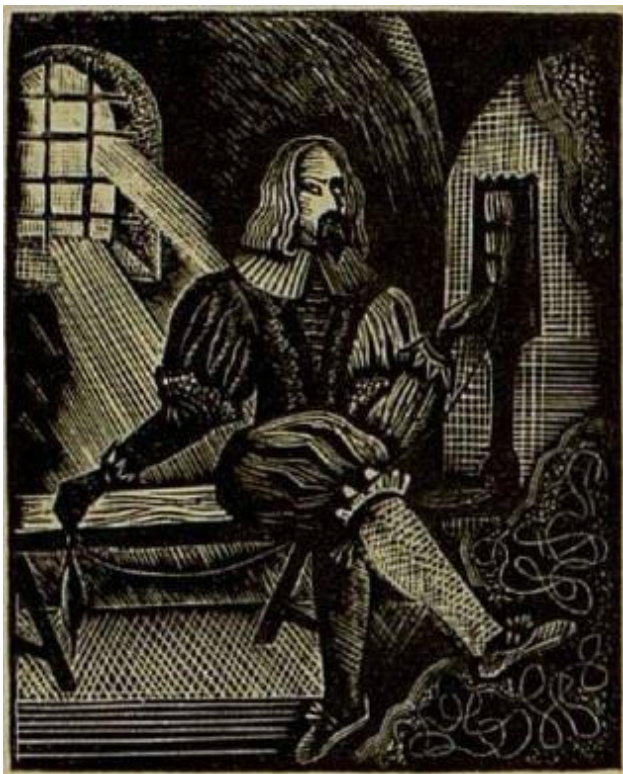

Рисунок 2 - Гравюры Л.С. Хижинского к произведению О.Э. Озаровской «Пятиривье»

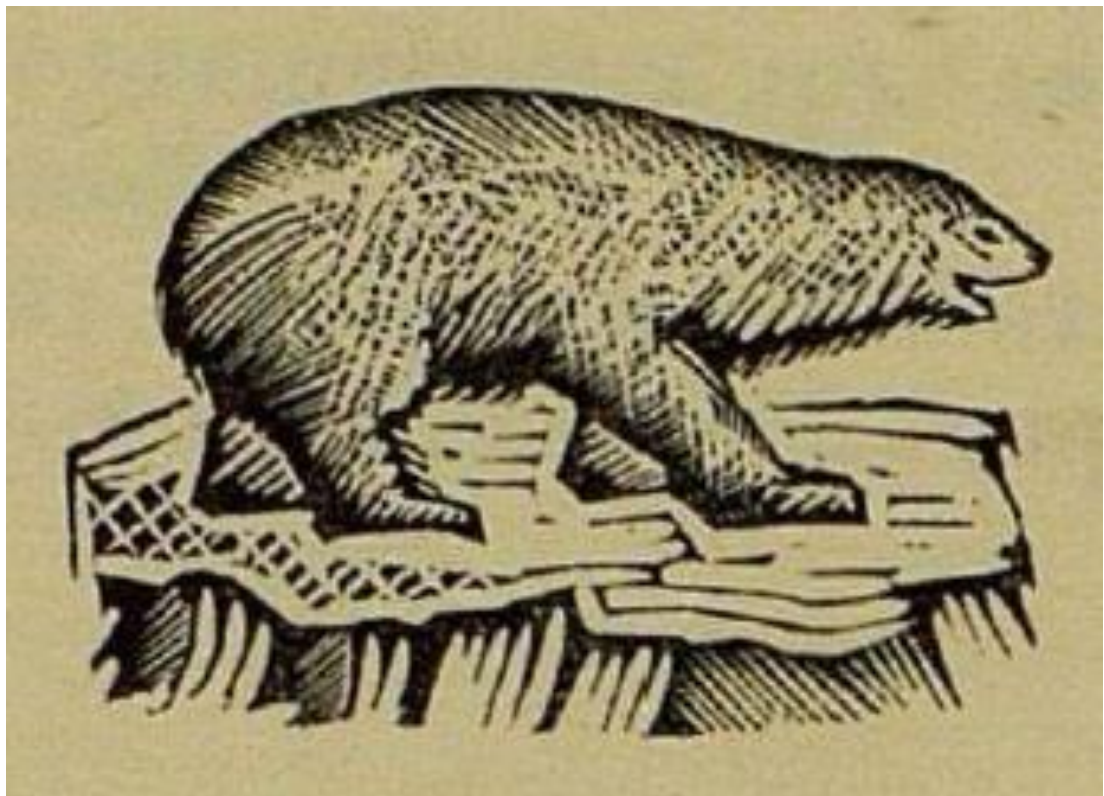
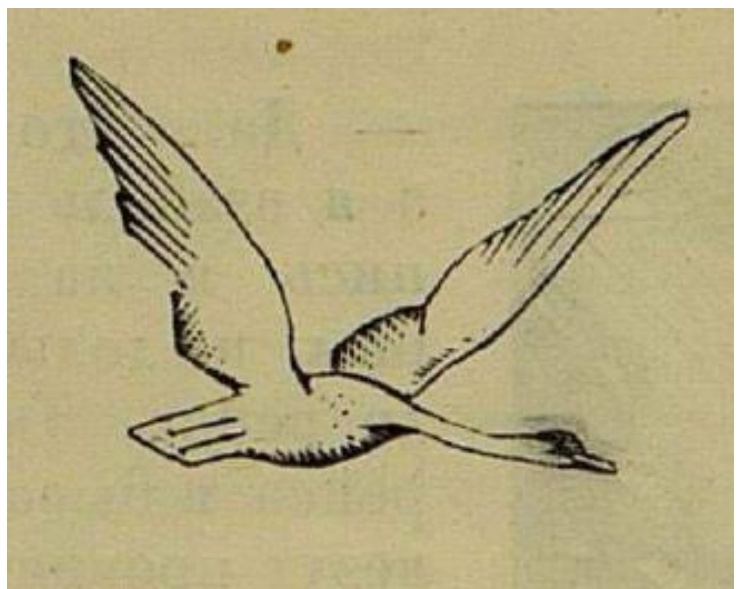
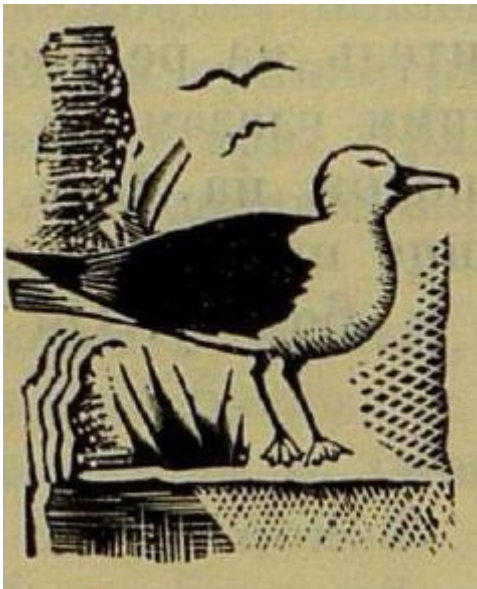

Рисунок 3 - Гравюры Хижинского Л.С. Заметки, концовки и гравюры-крошки к произведению О.Э. Озаровской «Пятиревь»

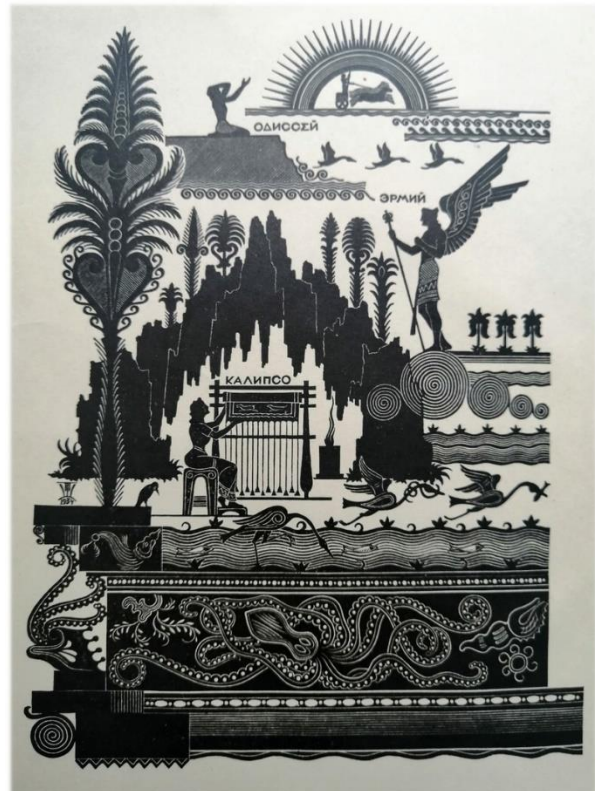
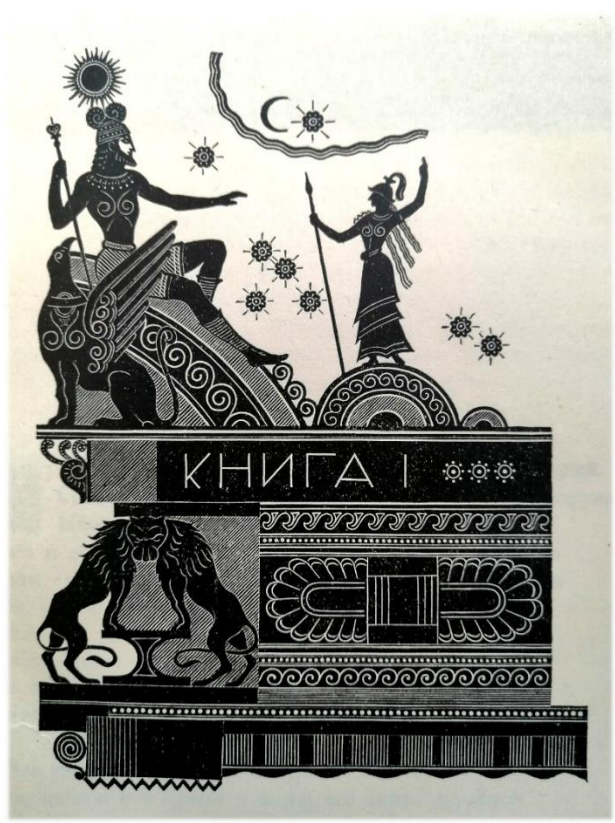
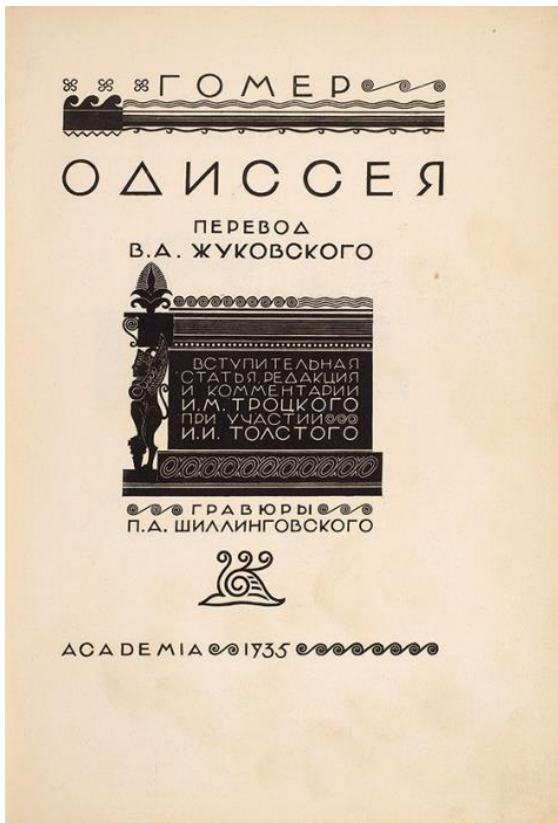

Рисунок 4 - Гравюры П.А. Шиллинговского к «Одиссее» Гомера

Рисунок 5 - Иллюстрации Кукрыниксов к произведению Н.В. Гоголя «Мёртвые души»

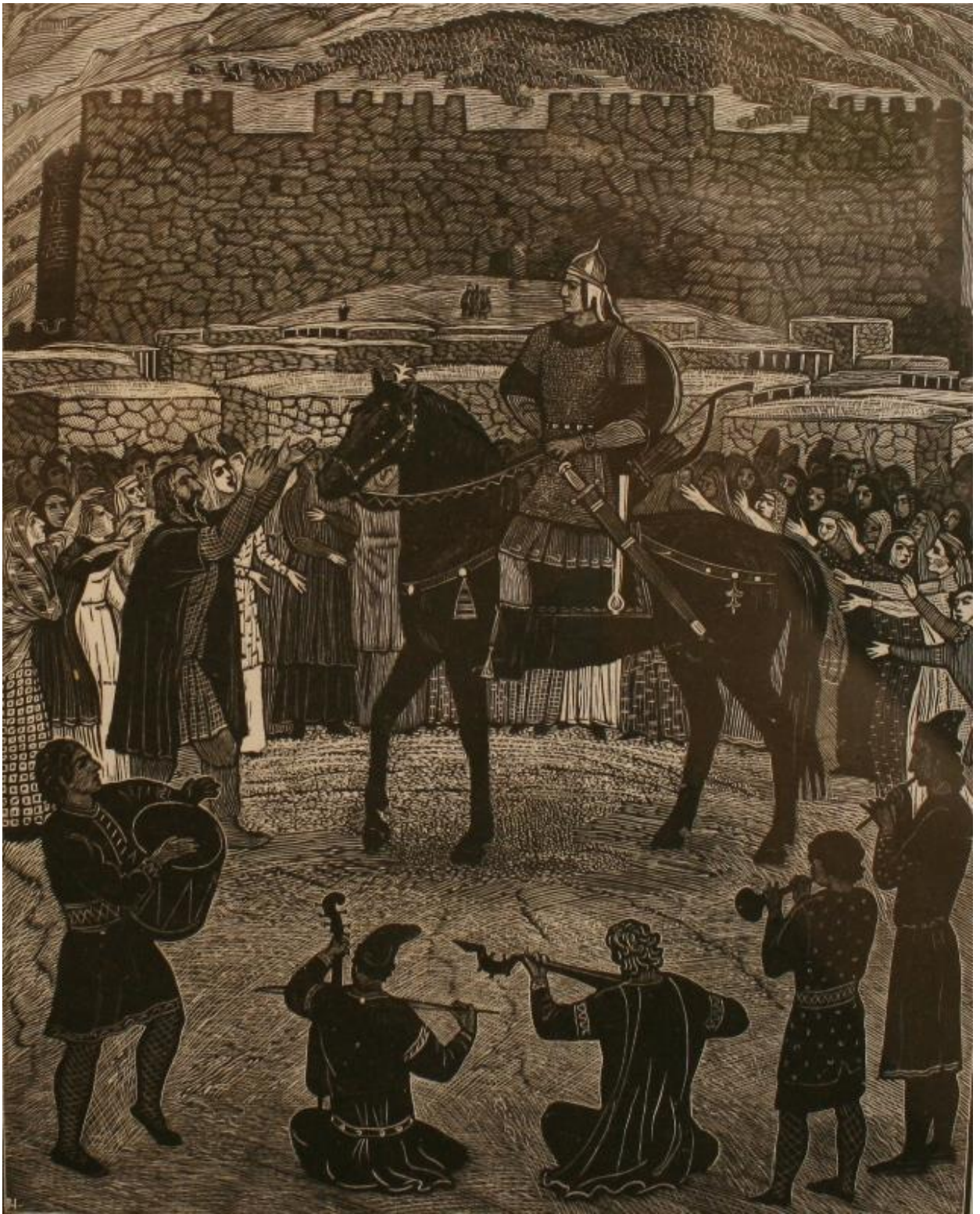
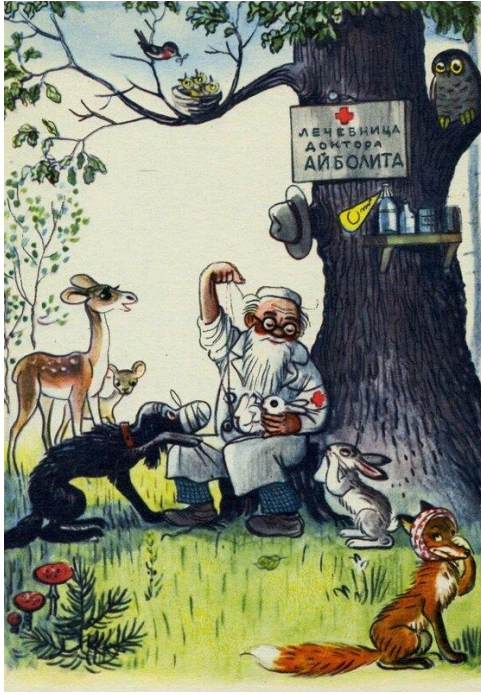

Рисунок 6 - Гравюра Н.В. Фаворского к армянскому народному эпосу «Давид Сосунский»

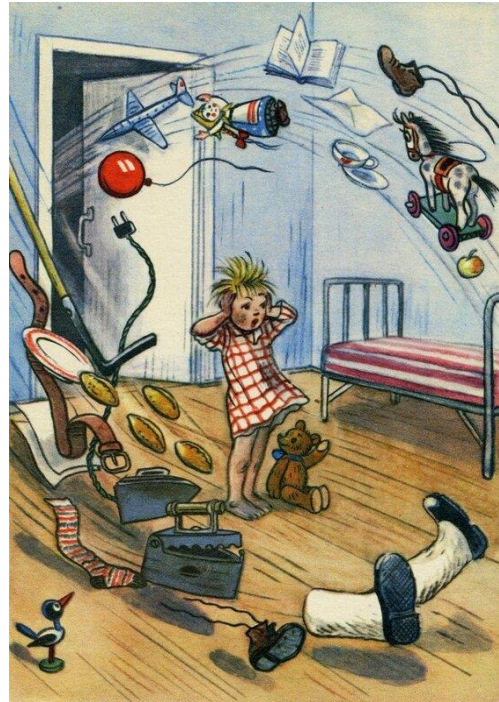
Рисунок 7 - Гравюры Ф.Д. Константинова к повести В. Шекспира «Ромео и Джульетта»

Илл. к сказке «Доктор Айболит»

Илл. к сказке «Федорино горе»

Илл. к сказке «Мойдодыр»

Рисунок 8 - Иллюстрации В.Г. Сутеева к сказкам К.И. Чуковского

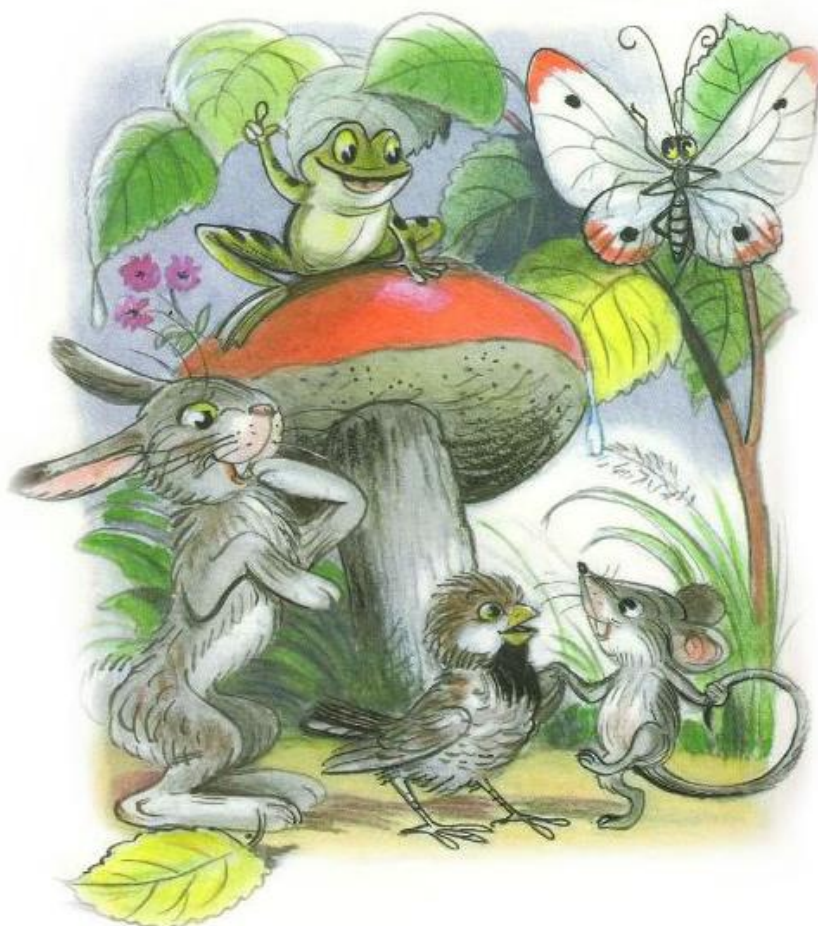

Рисунок 9 - Иллюстрации В.Г. Сутеева к сказке «Под грибом»

Рисунок 10 - Иллюстрации В.Г. Сутеева к сказке «Разные колеса»

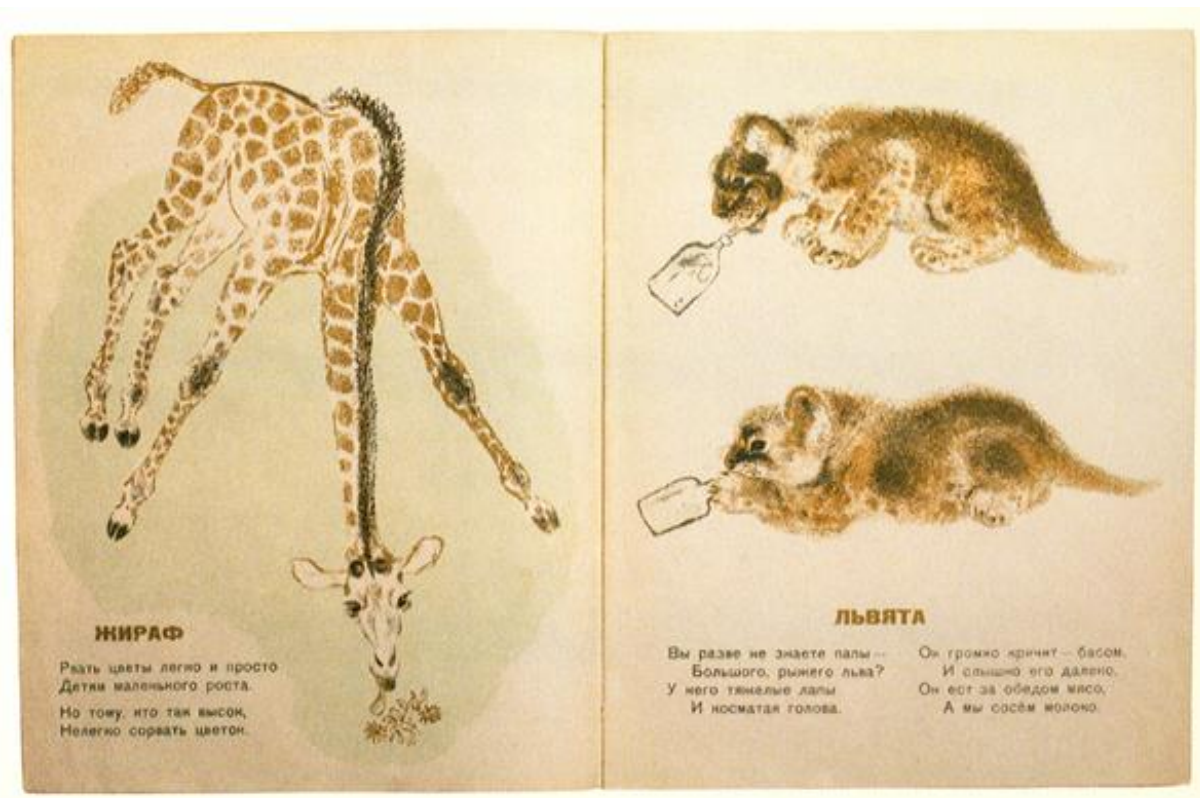
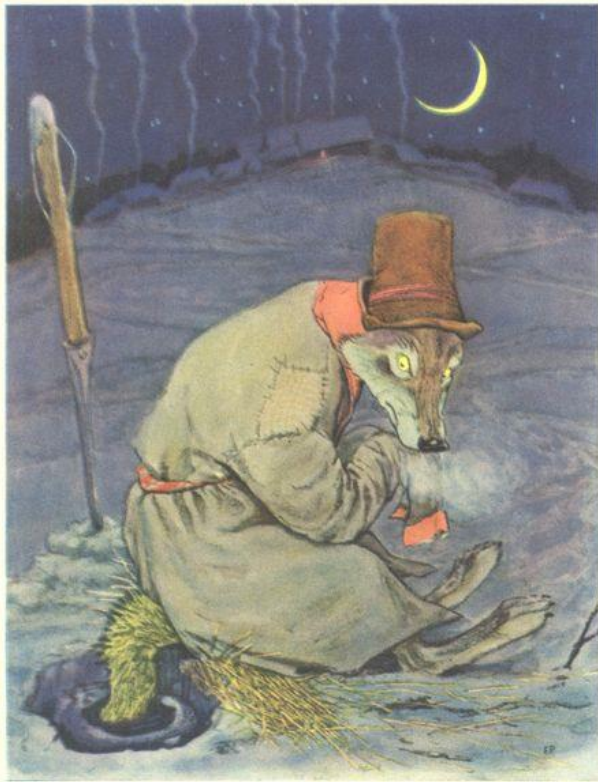

Рисунок 11 - Иллюстрации Е.И. Чарушина к произведению С.Я. Маршака «Детки в клетке»

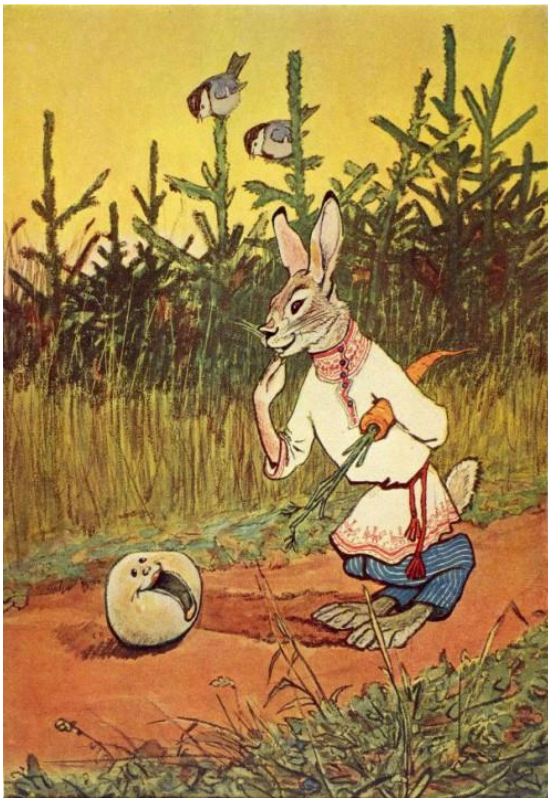
Рисунок 12 - Иллюстрации Е.И. Чарушина к произведению В.В. Бианки «Первая охота»

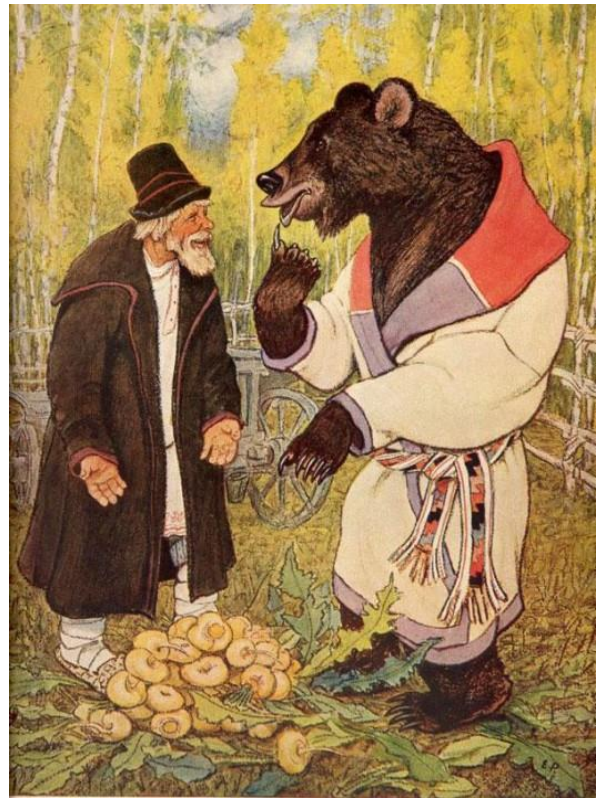
Илл. к сказке «Лиса и волк»

Илл. к сказке «Битый не битого везет!»

Илл. к сказке «Колобок»

Илл. к сказке «Мужик и медведь»

Рисунок 13 - Иллюстрации Е.М. Рачёва к сказкам

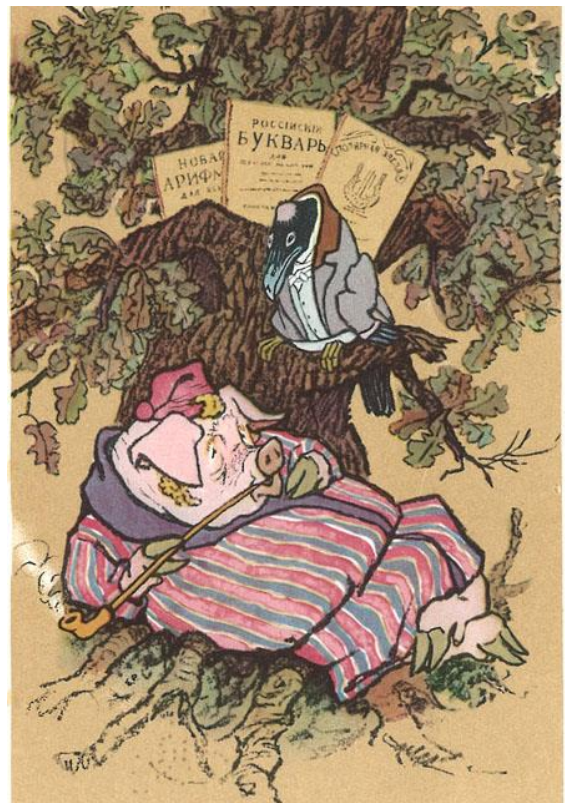
Илл. к басне "Волк на псарне"

Илл. к басне "Кукушка и Петух"

Илл. к басне "Ворона и Лисица"

Илл. к басне "Свинья под Дубом"

Рисунок 14 - Иллюстрации Е.М. Рачёва к басням И.А. Крылова

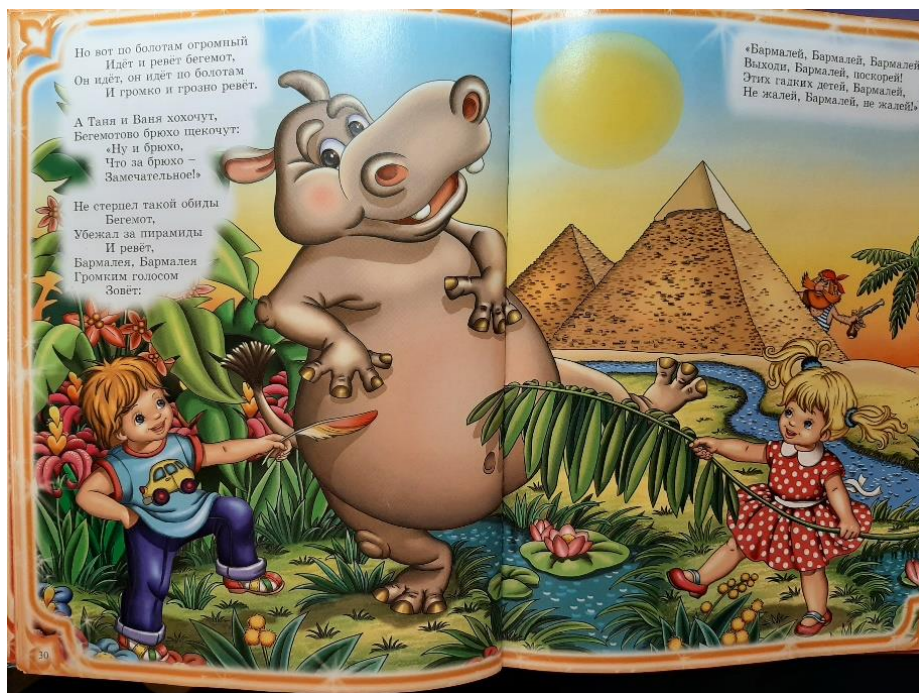
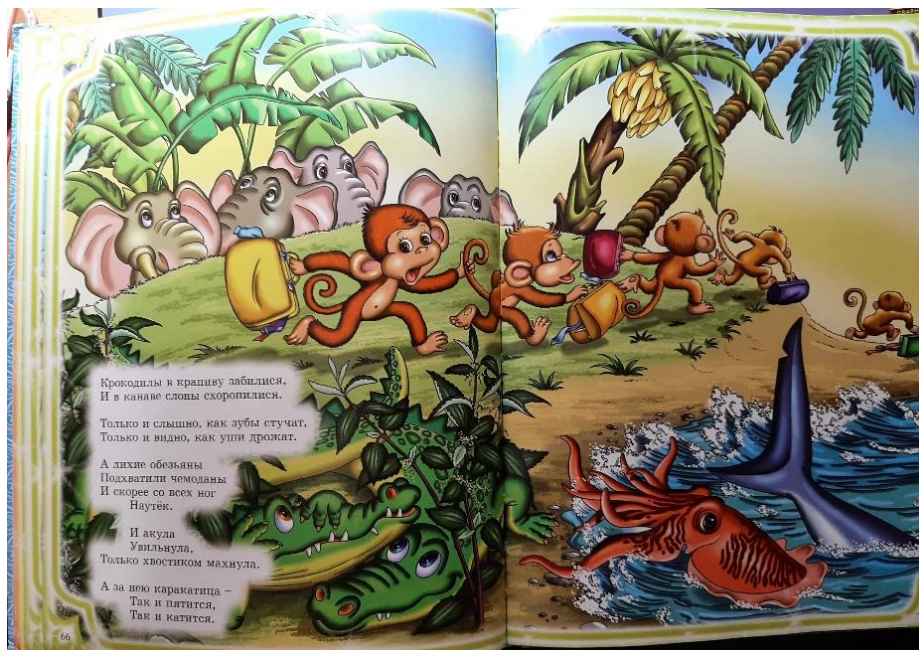
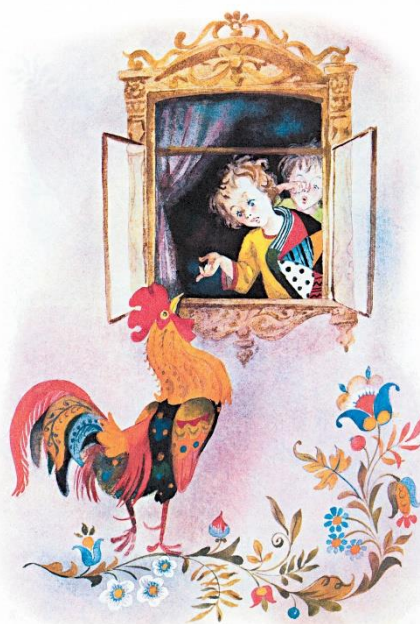

Рисунок 15 - Иллюстрации к сказке К.И. Чуковского. Издательство Росса

Илл. к белорусской сказке «Золотая яблонька», худ. В.И. Волынец

Илл. к «Тили-тили-тили-бом! Русские народные сказки и потешки», худ. А. Елисеев

Рисунок 16 - Примеры иллюстраций с гармоничной цветовой гаммой

Рисунок 17 - Иллюстрации Лео Хао к «Властелину Колец» Дж.Р. Толкиена

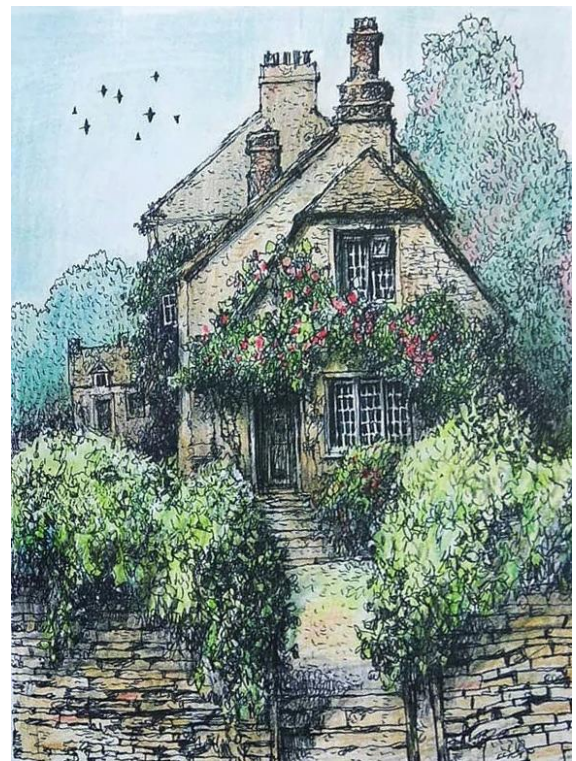
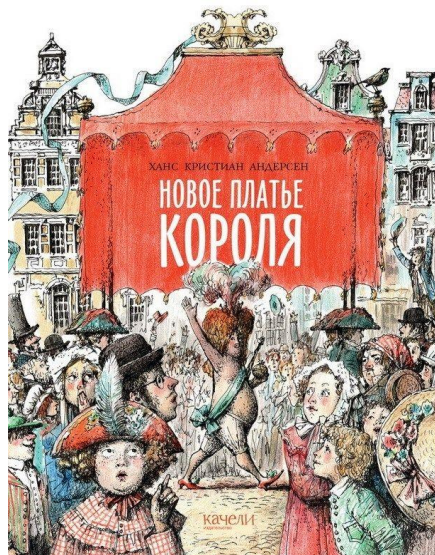

Рисунок 18 - Иллюстрации Елены (Алёны) Наливкиной к книге Фрэнсис Бёрнетт
«Таинственный сад»

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца! И он выступал под своим балдахном ещё величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

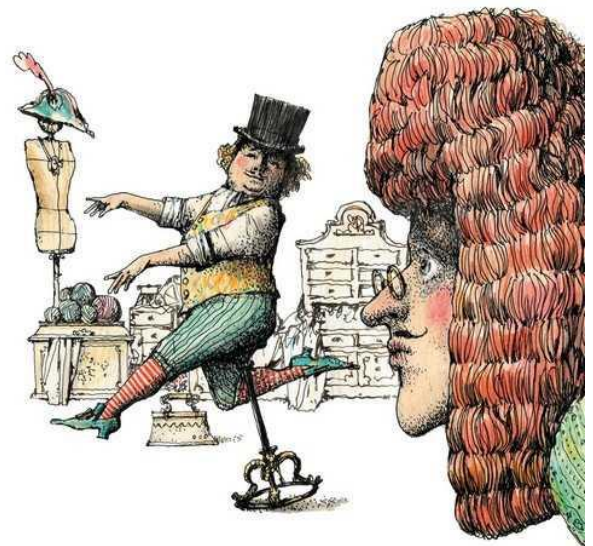
— Да ведь он совсем голый! — закричал вдруг один маленький мальчик.
 — Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребёнка.
 — Да ведь он совсем голый! — закричал наконец весь народ.

30

Теперь обманщики стали требовать ещё больше денег, шёлку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной ниточки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

12

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идёт дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а всё ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

13

Рисунок 19 - Иллюстрации Елены (Алёны) Наливкиной к Г. Андерсену «Новое платье короля»

Рисунок 20 - Иллюстрации Маши Судовых к книге Юлии Симбирской «Лапин»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

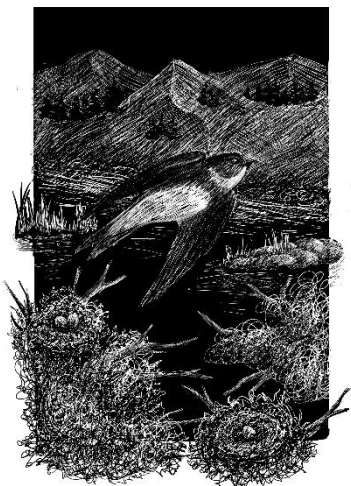

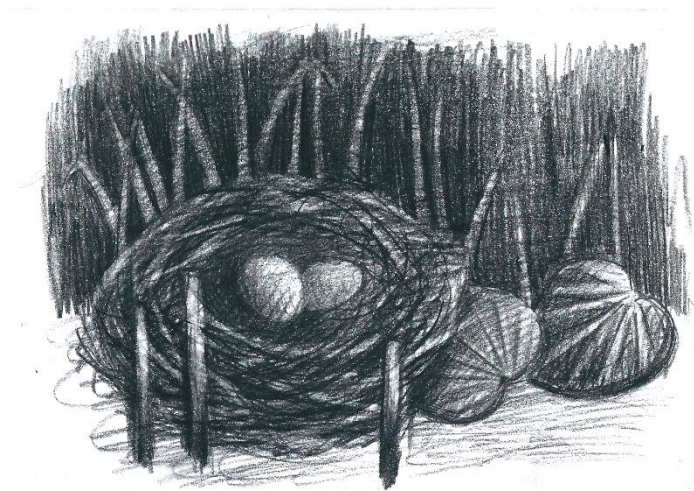
Рисунок 1 - Эскизы к практической части выпускной квалификационной работы

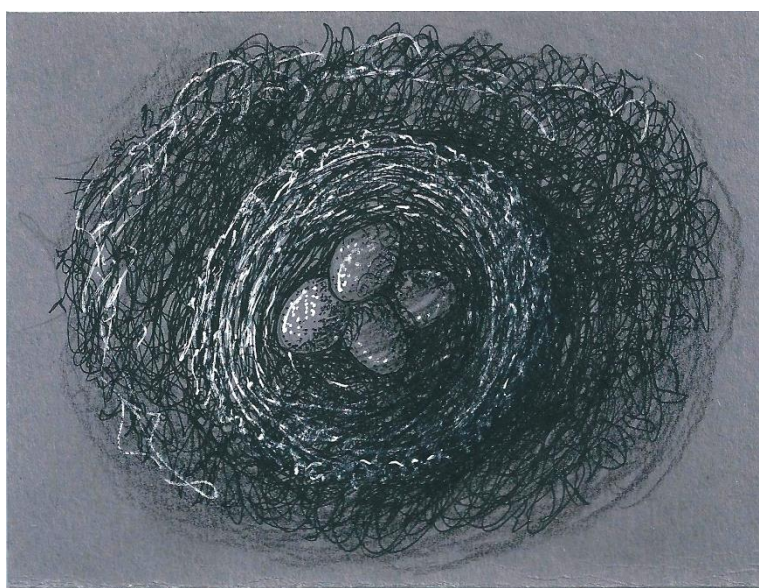
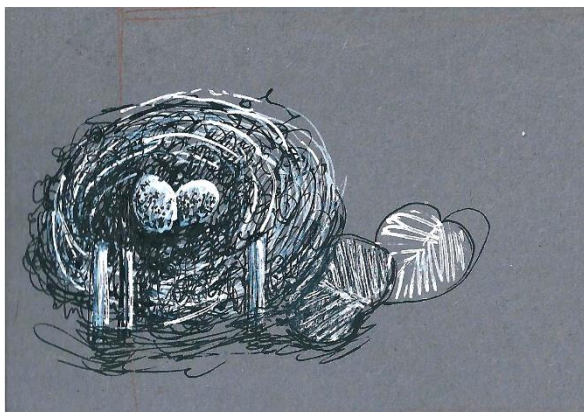
Материал: белая бумага, черная и белая гелевые ручки, черный карандаш

Материал: грунтованная бумага, белая гелевая ручка

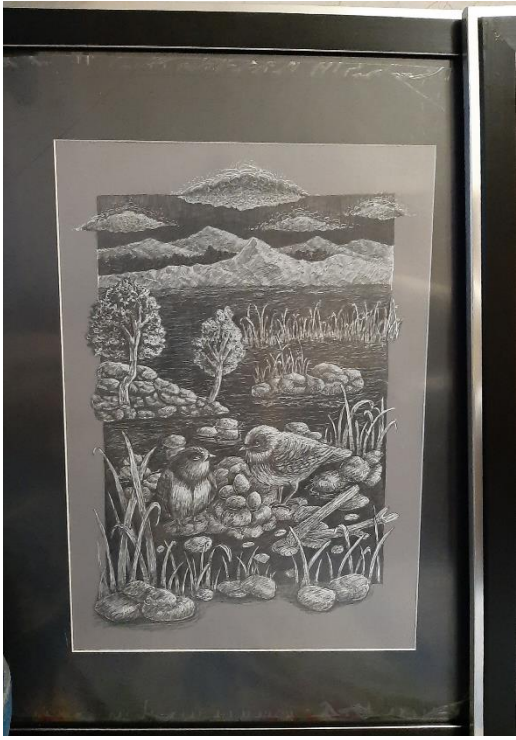

Материал: белая бумага, черный карандаш
Рисунок 2 - Эскизы с поиском подходящего материала

Материал: тонированная бумага, черная и белая гелевые ручки, черный карандаш

Рисунок 3 - Эскизы с поиском нужного материала

Материал: тонированная бумага, черная и белая гелевые ручки, черный карандаш
Рисунок 4 - Готовые работы из серии по мотивам сказки «Лесные домишки» В.В. Бианки

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Урок № 1 (Декоративное рисование)

Возраст: 5кл

Дата: 09.02.23

Тема занятия: «Птицы с декоративными узорами»

Цель занятия: Раскрыть характер, настроение образа птички, используя художественные средства выразительности графики линию, точку и пятно, а также различные графические узоры.

Задачи занятия:

Образовательная: закрепить знания о видах графики о техниках и приемах; способствовать эстетическому воспитанию школьников средствами графического изображения; формировать умения и навыки учащихся при использовании различных художественных материалов в декоративном рисовании;

Развивающая: Развитие у детей творческого воображения, фантазии, умения понимать и ценить прекрасное; использование в собственной художественной деятельности различные материалы графики для создания орнаментов и узоров; развивать эстетический и художественный вкус, творческую активность и мышление учащихся;

Воспитательная: воспитывать художественно-образное мышление, интерес к художественному творчеству; приобщение учащихся к истокам мировой и национальной культуры через расширение и углубление знаний и представлений о прекрасном, через изображение декоративной символики, как обозначении жизненно важных для человека смыслов

Методика занятия: метод объяснительно-иллюстрированный (метод обучения), метод формирования сознания личности (метод воспитания).

Тип занятия: комбинированный, декоративное рисование

Технология занятия: игровая, развивающая личностно-ориентированное обучение.

Материалы и принадлежности: фломастеры темных оттенков, гуашь черная и белая, кисти, вода, карандаш, салфетки, наглядные пособия.

Зрительный ряд: пример работ в графике, репродукции работ других художников

План занятия

1. Вступительная часть 3 мин

- а) Приветствие.
- б) Общая готовность к занятию.

2. Основная часть 32 мин

- а) Беседа по теме, сообщение нового материала;
- а) Выполнение учениками задания

4. Заключительная часть 5 мин

- а) Рефлексия
- б) Выставка работ учеников.

Ход занятия

1. Организационная часть

- Здравствуйте, ребята. Прозвенел звонок, начинаем наш урок. У нас с вами урок изобразительного искусства. Мы будем сегодня развивать свое творчество и фантазию. Я очень рада всех вас видеть на сегодняшнем занятии.

2. Основная часть

- а) Беседа по теме, сообщение нового материала**

Снегирь сидит на ветке

Снегирь сидит на ветке

В розовой жилетке,

А дятел в ярко-красной

Шапочке атласной.

Вдали мелькают сойки —

Синие ковбойки.

Автор: М. Пляцковский

- Ребята каких птиц мы с вами можем наблюдать зимой, когда гуляем на улице? (Синица, дятел, снегирь, воробей, ворона, голубь,

- А какие сказки или рассказы с участием птиц вы знаете? (Бианки В.В. «Подкидыш», «Сова», «Лесные домишки», «Грачи», «Прощальная песенка»; Чарушин Е. «Воробей»)

- И сегодня мы все с вами нарисуем замечательных птиц. Но не простых птиц. Они будут украшены причудливыми узорами, орнаментами, цветочками и веточками (обращается внимание детей на иллюстрации).

- Кто любит рассматривать рисунки в книгах? А кто любит раскрашивать раскраски?

- Сейчас мы с вами рассмотрим несколько примеров иллюстраций как в авторских раскрасках, так и на репродукции работ других художников (обращается внимание детей на узоры, контур птиц. Как автор ведет линию, рисует перья и орнамент на птице, какие узоры использует).

- Художника, который рисует рисунки для книг, называют иллюстратором.

- Сегодня мы с вами будем иллюстраторами. Мы будем рисовать ту самую птичку, в перьях которой спрятаны таинственные узоры, цветы и другие интересные силуэты.

- Теперь посмотрим на примеры работ. Посмотрите, как темный цвет (коричневый, черный, фиолетовый, темно-синий) выигрышно смотрится на белом фоне. А на темной или крафтовой бумаге, ярко и контрастно ведет себя белый цвет.

Рассмотрев работы, можно сделать вывод, что при работе фломастером или черной ручкой легче изменить толщину линии и вся работа выполняется с помощью штриха, орнамента, точки, пятна, узора. А работая белой гуашью, мы работаем кистью, и рисунок выполняется с помощью мазка и пятна, но можно также краской и кистью проводить

- Мы с вами посмотрели работы нескольких художников и убедились, что каждый из них по-своему изображает птиц в графике.

- Представленные работы выполнены в жанре графики. Что такое графика?

Графика — это разновидность изобразительного искусства, где изображение создаётся преимущественно с помощью линий, штриховки и пятен, которые рожают тональные нюансы.

- Таким образом основными средствами выразительности в графике являются линия, точка и пятно.

б) Выполнение учениками задания

Задание:

1. Выполнить рисунок-иллюстрацию «птичка-невеличка» в любой показанной технике (на белом фоне черным фломастером или гуашью, на темном фоне белой ручкой или гуашью).

2. Работа карандашом

Сначала ученики намечают рисунок карандашом, корректируют, а затем уточняют его.

Затем, начинают обводить контур рисунка выбранным материалом.

3. Прорисовывание деталей рисунка.

А теперь посмотрим на наш контур птички и добавим на ее крылышко, тело, голову немного узоров. Это могут быть цветочки, перышки, капельки, снежинки. Вы можете нарисовать то, что вам больше всего хочется изобразить на вашей птичке.

А теперь нам нужно проставить акценты. Выделить личико у птички, ее глазки. А также посмотреть где можно добавить контраста (белого или черного). Таким образом мы придадим работе выразительность и живость.

4. Заключительная часть

Итоги занятия: проведение выставки творческих работ учеников.
Обсуждение проделанной работы.

- Ребята, скажите, что нового вы узнали на уроке?

- Что вам понравилось больше всего?

- Спасибо за занятие! Мы с вами сегодня замечательно поработали.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Урок № 2 (Тематическое рисование)

Возраст: 5 кл.

Дата: 13.02.23

Тема занятия: «Коты в графике и живописи».

Цель занятия: Раскрыть характер, настроение образа зимнего кота, используя художественные средства выразительности, линию и цвет, а также различные художественные приемы.

Задачи занятия:

- формировать умение искать композицию на формате; формировать умение искать пластику животного, его движение и положение;
- развивать интерес к анималистике, чувство композиции и цвета и создавать свой образ персонажа; развивать умение работы с контрастами;
- воспитывать интерес к животным, сказкам и рассказам с их участием; воспитывать бережное отношение к окружающему миру.

Методика занятия: метод объяснительно-иллюстрированный (метод обучения), метод формирования сознания личности (метод воспитания).

Тип занятия: комбинированный

Технология занятия: игровая, развивающая личностно-ориентированное обучение.

Материалы и принадлежности: фломастеры темных оттенков, гуашь черная и белая, кисти, вода, карандаш, салфетки, наглядные пособия.

Зрительный ряд: презентация, карточки-пазлы с репродукциями работ художников, пример работ в живописи.

План занятия

1. Организационная часть. 3 мин

Приветствие.

Общая готовность к занятию.

2. Основная часть. 32 мин

а) проведение дидактической игры;

- б) сообщение нового материала;
- в) выполнение учениками самостоятельной творческой работы

4. Заключительная часть. 5 мин

- а) выставка работ учеников
- б) рефлексия

Ход занятия

1. Организационная часть

- Здравствуйте, ребята. Я рада вас сегодня видеть на нашем уроке. У нас с вами урок изобразительного искусства, на котором мы с вами будем рисовать зимнего кота.

2. Основная часть

а) Проведение дидактической игры

Ученики объединяются на две группы. Им раздаются карточки-пазлы, собрав которые, можно увидеть репродукции работ современной художницы Марии Павловой.

- Ребята, у вас на столе лежат пазлы. Вам нужно перевернуть все карточки лицевой стороной вверх и собрать картинки. Картинок несколько. Будьте внимательны, обращайте внимание на колорит карточек и на изображение, которое там нарисовано!

б) Сообщение нового материала

- Каждый из нас видел это замечательное домашнее животное, у кого-то он живет дома, кто-то видит его на улице. Сегодня мы с вами изобразим необычного кота, а самого зимнего!

Нам сегодня предстоит непростая, но очень интересная задача! Рассматривая картинки, вы уже догадались, что мы сегодня будем рисовать котиков.

- Ребята скажите, как называется художник, который рисует животных? Правильно – анималист! Сегодня мы с вами будем художниками-анималистами.

Показ презентации.

- Теперь посмотрим на примеры работ. Рассмотрите внимательно как изображен кот. Есть ли окружение вокруг него? Посмотрите на его движение и пластику. Обратите внимание на цвет, который присутствует в иллюстрации, какой материал использован?

- Рассмотрев работы мы с вами можем сделать вывод, что в работах используются как масляные краски, так акварель, уголь и карандаши. Мы с вами будем работать простым графитовым карандашом или пастелью. Каждая из работ имеет свой характер, коты везде разные, у каждого своего темперамента и настроение.

- Наши с вами коты будут наполнены зимним настроением, уютом с ароматами мандаринов и нового года! (обращается внимание детей на иллюстрации). Вы можете нарисовать котенка в мешке, в варежке или носке, или играющего с клубком. Подумайте, какой образ котенка вам нравится больше всего.

в) Выполнение учениками задания

Задание: Прежде чем приступить к композиции будущей работы, мы с вами будем делать зарисовки котов.

1. Работа карандашом

Сначала ученики намечают рисунок карандашом, корректируют, а затем уточняют его.

- Ребята. Для начала вам нужно определиться с форматом вашей композиции (вертикальная или горизонтальная)

- Следующим этапом вам нужно сделать небольшой набросок на формате листа, не нажимая сильно на карандаш. Так же на вашем формате вы можете разместить два или три кота, закомпоновать их в лист. Потом постепенно уточняйте очертание кота, ищите его форму и пластику, уточняйте детали. Обозначьте мордочку.

Обратите внимание на фактуру животного, какая у него шерсть. Каким приемом можно добиться такой фактуры шерсти? Обратите внимание на пластику, как двигаются лапы, куда обращена голова.

Для зарисовок вы можете использовать любой графичный материал и прием штриховки. Для фактуры шерсти вы можете положить карандаш на ребро и проводить пористые штрихи. Характер штриха будет меняться от толщины и мягкости карандаша. Также вы можете применить круговые движения для рисования шерсти. Это так же поможет добиться интересной фактуры.

2. Работа в материале

- Затем, приступают к работе в материале. Сперва нужно определиться с колоритом вашей работы. Так как тема у нас «зимний кот», то какие цвета мы можем использовать? Правильно, холодные. Это могут быть разные оттенки холодных цветов: розовые, фиолетовые, серые. Даже теплый желтый цвет, можно сделать холодным, добавив туда немного холодного цвета.

- Сейчас вам нужно заполнить пространство вокруг кота, выполнить фон. После чего, мы уже будем работать над рисование котика. Обратите внимание, что оттенки, которые вы наносили на фон, будут присутствовать в шерстке и на других предметах в качестве рефлексивов.

3. Прорисовывание деталей рисунка, акцентирование цветом мордочки и значимых объектов.

Теперь давайте с вами посмотрим на нашего кота и подумаем, что у нас главное? Наверно мордочка. Нам ее нужно сделать ярче и выразительней, подчеркнуть взгляд кота и его выражение мордочки.

А также давайте посмотрим на детали в композиции. Интересно ли нам разглядывать наш рисунок? Можем ли взглядом «цепляться» то, за один интересный момент, то за другой? Давайте разнообразим шерсть штрихами, добавим немного окружения, может быть добавим снега.

4. От частного к общему

- После чего мы будем объединять нашу композицию, чтобы она не была дробной. Где-то можно смазать краску, где-то добавить другой цвет. Будем двигаться от частного к общему.

- Наносим рефлексивы и ставим заключительные мазки на работах.

4. Заключительная часть

Итоги занятия:

Проведение выставки творческих работ учеников. Обсуждение проделанной работы.

- Ребята, скажите, что нового вы узнали на уроке?
- Что вам понравилось больше всего?
- Спасибо за занятие! Мы с вами сегодня замечательно поработали.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

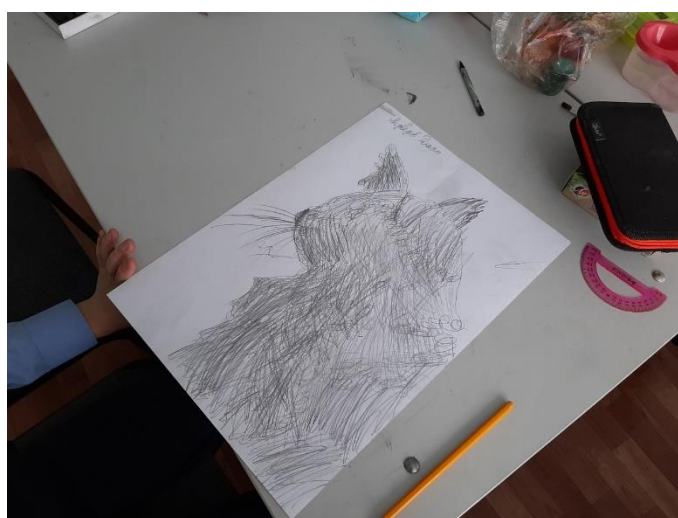
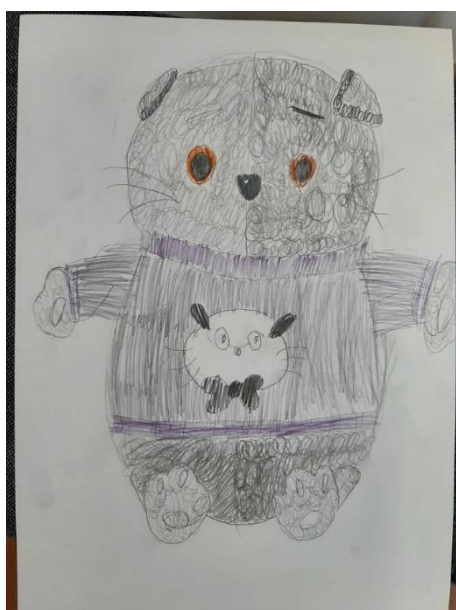

Рисунок 1 - Работы учеников, выполненные на уроках