

Содержание.

Введение.....	2
1 Специфика детской книжной иллюстрации.....	3
2.Из истории иллюстрированной детской книги в России.....	8
3.Особенности детского чтения.....	11
4.Соотношение текста и иллюстраций в детской литературе.....	15
5.Психологические особенности детского восприятия книги.....	23
6. Обучающая функция книжной графики.....	33
Заключение.....	38
Список использованной литературы.....	40
Список статей из периодических изданий.....	42

Введение.

В восприятии книги детьми младшего школьного возраста важную роль играют иллюстрации. Если сравнивать детей и взрослых в восприятии текста и иллюстраций книг, можно отметить, что у детей более сильно развито, а в младшем возрасте почти целиком преобладает конкретное, наглядно-образное мышление, в то время как у взрослых развито мышление понятийное, логическое. Поэтому иллюстрации литературно-художественных изданий, предназначенных для детей, должны быть ясны по теме, чётки по композиции, просты и лаконичны по технике исполнения. Они должны быть такими, чтобы, рассматривая их, ребёнок смог сразу понять, о чём идёт речь, узнать уже знакомые предметы и представить себе то, что он ещё никогда не видел¹.

Нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей и подростков напрямую связано с получаемой ими духовной пищей. Книга играет огромную роль в социализации личности. Вхождение ребенка в книжную вселенную происходит в первую очередь с помощью литературы, специально созданной для детей. Именно детская литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения, являясь мощным средством духовного развития личности. Детская книжная иллюстрация является неотъемлемым атрибутом детской книги, пробуждает в ребенке креативное мышление, способствует лучшей трансляции духовно-нравственных ценностей, содержащихся в лучших образцах детской литературы.

От того, как проиллюстрирована книга, зависит уровень восприятия ее ребенком. Цель работы – рассмотреть, как меняется восприятие книги учащимися младшего школьного возраста в результате иллюстрирования текста.

¹ Полевина Е.В. Эстетическое воспитание читателей –детей средствами иллюстрации детской книги в процессе развивающих игр. // «Библиотечное дело» №3, 2004 г. с.53

1. Специфика детской книжной иллюстрации.

В детстве все любят книги с картинками. Самые маленькие дети по картинкам как бы прочитывают книгу, прослеживают сюжет от одной иллюстрации к другой. Когда ребенок становится старше, иллюстрации также помогают ему лучше понять и представить, о чем написано в книге, дополняя слуховое восприятие литературного произведения яркими зрительными образами². Однако особая роль принадлежит иллюстрации в эстетическом воспитании детей. Рисунки в книге являются одними из первых произведений изобразительного искусства, с которыми встречается ребенок. Россия по праву гордится работами таких мастеров книжной графики, как Ю. А. Васнецов, В. В. Лебедев, Е. И. Чарушин, А. Ф. Пахомов, В. М. Конашевич, Т. А. Маврина и др., вошедшими в золотой фонд иллюстраций к произведениям детской художественной литературы. Творчество этих замечательных художников отличают высокое профессиональное мастерство, трепетное отношение к жанру книжной иллюстрации для детей, знание возрастных особенностей ребенка-дошкольника. Для них обращение к стилю эпохи, к формам народного искусства было средством приблизиться к литературному произведению; обращаясь к стилистике старого, "прижизненного" искусства, художники стремились глубже проникнуть в душу времени и народа, ощутить поэтику народного, национального мировосприятия, войти в далекий чужой мир, зажить в нем.

На рубеже 70-80-х годов в русской детской иллюстрации активно утвердилось большое направление молодых художников, составившая направление, для которого также характерно многообразие творческих подходов. Это - художники А. Архипова, В. Васильев, В. Иванюк, А. Кошкин, О. Кондакова, В. Чижиков и др. Сейчас многие из них уже

² Козлова М.М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий. Учебное пособие. Ульяновск: Изд-во УГТУ, 2002 г с.121

признанные мастера, которые успешно продолжают развивать начатые поиски новых средств художественной выразительности и новых возможностей дизайна книги.

Иллюстрация (от лат. *illustratio* — освещение, наглядное изображение) — вид книжной графики, ее основа³. Книжной иллюстрации приходится считаться со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной полосы, ее форматом, с характером шрифта, способом верстки, с качеством печатной бумаги, с цветом печатной краски и т. п. Первоначально рукописи иллюстрировались миниатюрами, выполненными и раскрашенными от руки. После изобретения книгопечатания иллюстрации получили возможность тиражироваться и заняли свое достойное место в книжной графике. Такие книги были очень дорогими и достаточно редкими, недоступными большинству простых людей.

Термин «иллюстрация» можно понимать и в широком, и в узком смысле этого слова. В широком значении это всякое изображение, поясняющее текст. Известно много рисунков, произведений живописи и скульптуры, которые выполнялись на литературные темы, но при этом имели самостоятельное художественное значение. Например, живописные полотна О. Домье, выполненные по мотивам романа М. Сервантеса «Дон Кихот», или рисунки В. Серова к басням И. А. Крылова. В узком, строгом смысле иллюстрации — это произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее восприятии в процессе чтения. Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним представляют собой единое целое. Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут порой сделаться малопонятными и невыразительными. Иллюстрации не самостоятельны и по сюжету, они должны соответствовать содержанию литературного произведения. Они

³ Чагодаев А.Д. Иллюстрация. В кн.: «Краткая литературная энциклопедия» Т.3. М, 1966 с.174

способны обогатить или обеднить его. От художника требуется, чтобы он стал соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, помогая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев книги⁴. Но это вовсе не означает, что иллюстрация должна быть простым изобразительно-графическим пересказом текста.

Иллюстрации в узком смысле этого слова, таким образом, или поясняют текст путем демонстрации соответствующего зрительного образа, или активно толкуют текст. Иллюстрации помогают еще до чтения сориентироваться в содержании книги, привлекая читателей.

Как известно, одним и тем же словом «иллюстрация» называют изображения разные по содержанию и форме, по значению для произведения и читателя, по связи между рисунком и текстом, по технике исполнения.

Соответственно целям, которые преследует изображение, иллюстрации можно подразделить на научно-познавательные (карты, планы, схемы, чертежи и т. п.) и художественно-образные (истолкование литературного произведения средствами книжной графики). Иллюстрации могут быть пояснительным изображением к тексту, дополняющими текст, и изображением почти полностью самостоятельным, иногда даже подчиняющим себе текст.

В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях.

Рассмотрим подробнее некоторые из них. Иллюстрации-заставки помещаются в начале части или главы книги на спусковой полосе вместе с текстом, означают начало одной из частей повествования, обычно

⁴ Козлова М.М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий. Учебное пособие. Ульяновск: Изд-во УГТУ, 2002 г с.20

находятся вверху страницы и отделяются от текста белым полем. Они помогают читателю сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально настроиться на него.

Заставки могут изображать сцену, описанную в начале главы; говорить о главной теме части или главы; показывать место действия или пейзаж, который должен вызвать у читателя соответствующее настроение. Заставки могут быть также предметно-декоративными или символическими. Заставка как бы маленькая увертюра к тексту, подготавливающая читателя к активному восприятию литературного произведения или главы книги. Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборочные и рисунки на полях располагаются внутри текста. Выбор формата иллюстрации определяется в зависимости от важности иллюстрируемого события, образа и т. д. Содержание таких иллюстраций обычно имеет прямое отношение к предшествующему или последующему за ними тексту. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают важные события произведения, а менее значимые — изображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях.

Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги. Они так же, как и заставки, могут быть сюжетно-тематическими, орнаментально-декоративными или символическими. Заставки и концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и часто находятся рядом на книжном развороте. Характер иллюстрационной системы каждого художника-иллюстратора можно оценивать с позиций того, как он передает в иллюстрации две основные категории всякого действия — пространство и время. При рассмотрении индивидуальных особенностей изобразительного языка художнику следует обращать внимание на то, как он ведет линию и кладет пятно, какой он получает характер движения, что художник предпочитает, моделируя форму, — линию и пластику или свет и цвет,

как строит пространственные планы, как распределяет черное и белое, какое значение придает силуэту, какими композиционными принципами преимущественно пользуется, как предпочитает передавать характер движения, жестов персонажей и т. д. Часто все это упрощенно называют почерком художника, хотя было бы правильнее именовать эти особенности индивидуальным стилем.

Ведущими художниками-иллюстраторами детской книги в России были И. Билибин, Э. Лисицкий, В. Лебедев, В. Фаворский, А. Пахомов, Е. Чарушин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, Е. Рачев, Т. Маврина, Б. Дехтерев и др.

2.Из истории иллюстрированной детской книги в России.

Идея иллюстрации детских книг для лучшего восприятия текста родилась еще в Древней Руси. До нас дошли богато иллюстрированные миниатюрами еще в XI веке рукописные книги Древней Руси, которые выполнялись только в одном экземпляре. Появление в конце XIV - начале XV века печатной книги явилось переворотом и в области иллюстрации. Гравюры вытеснили из книги рисованные миниатюры. Вначале иллюстрации резались на одной доске с текстом, они были лаконичны и хорошо гармонировали со шрифтом. Они так же, как и текст, печатались черной краской⁵.

Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый "Букварь" Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах. В нем имелись прекрасные рисунки, которые сопровождали текст. Каждой букве отводилась отдельная страница, вверху которой помещалось изображение буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда название "Лицевой букварь").

Листы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, построек, предметов быта. Среди них можно было увидеть историка, держащего в руках раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со зрительной трубой и многое другое. Занимательные и высоко художественные рисунки должны были заинтересовать учащихся, привлечь их к изучению азбуки. Текст и рисунок были органично слиты, иллюстрации несли познавательную нагрузку.

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили возможность

⁵ Сетин Ф.И. История русской детской литературы. - М.: Просвещение, 1990 г. с.32

использовать и комбинировать самые разнообразные художественные материалы. Сколько выдумки и изобретательности они проявили, какие неожиданные художественные техники стали использовать, работая над иллюстрациями! Широко известный цикл рисунков Е. А. Кибрика к драме " Борис Годунов" А.С. Пушкина сделан чернилами для авторучки⁶. "Усатый полосатый" выполнены цветными карандашами, которые наилучшим способом передают мягкую шерстку котенка. А.П. Пластов многие иллюстрации выполнял в технике масляной живописи. Выбор материала, изобразительного языка, принципы построения книги во многом зависят от характера и стиля литературного произведения. Для детской иллюстрированной книги работали известные писатели, выдающиеся живописцы и графики. В конце XIX века к иллюстрированию книг для детей обратились выдающиеся живописцы В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, И. Е.Репин, В.И. Суриков. М.В.Нестеров и др. Они создали яркие, выразительные, запоминающиеся рисунки для детских книг.

Именно с этой поры детская книга окончательно отделилась от взрослой, приобрела только для неё характерный облик, особую структуру. Отличительными особенностями книг для маленьких стало обилие иллюстраций, которые подробно раскрывали основные события произведения, и обилие цвета, ставшего одним из основных выразительных средств⁷. Иллюстрации могли даже преобладать над текстом. Сюжет можно было проследить только по одним иллюстрациям. Именно эти особенности сохраняются в дальнейшем в качестве одной из отличительных черт детской книги.

Каждая книга имеет своего адресата. Подготовка её текста и иллюстраций проходит при учёте той группы читателей, которой она предназначена. Группа читателей характеризуется их подготовленностью к чтению. Недооценка или переоценка

⁶ «Пушкин в изобразительном искусстве» М.: «Изогиз» 1961.с.95

⁷ Сетин Ф.И. История русской детской литературы. - М.: Просвещение, 1990 г. с.61

подготовленности читателя при издании иллюстрированных книг приносит вред литературному тексту. Редактор при оценивании иллюстраций должен знать возраст читателя, для которого предназначена книга, должен считаться с его запросами и интересами при выборе темы для иллюстрирования. Всех читателей можно более разделить на три группы: дети, юношество и взрослые. Специфика литературы и иллюстраций для каждой группы читателей выражается в подборе соответствующей тематики и стиля изложения. Возраст читателя так или иначе свидетельствует о границах познания мира, запасе слов, психологическом складе и чувстве прекрасного. Если сравнивать детей и взрослых в восприятии текста и иллюстраций книг, можно отметить, что у детей более сильно развито, а в младшем возрасте почти целиком преобладает конкретное, наглядно-образное мышление, а у взрослых кроме этого развито мышление понятийное, логическое. Поэтому иллюстрации литературно-художественных изданий, предназначенных для детей, должны быть ясны по теме, чётки по композиции, просты и лаконичны по технике исполнения. Они должны быть такими, чтобы, рассматривая их, ребёнок смог сразу понять, о чём идёт речь, узнать уже знакомые предметы и представить себе то, что он ещё никогда не видел. Книга с иллюстрациями для детей должна рассматриваться редактором со стороны идеологической, художественной и педагогической ценности. Книга для ребёнка должна играть большую роль в воспитании.

Стиль иллюстрации зависит от того, к кому она обращена. Недосказанность в рисунках, лаконизм в применении выразительных средств, рассчитанные обычно на дополнительное воображение читателя, могут быть лишь в тех книгах, которые предназначаются для людей с соответствующей подготовкой и опытом. Такие рисунки могут быть понятны взрослому человеку и совсем не понятны ребёнку.

3. Особенности детского чтения.

Сегодня в России живет около 40 миллионов детей в возрасте до 18 лет, что составляет почти 27% от общей численности населения⁸. В современной экономической ситуации дети являются наиболее уязвимой социальной группой. Большинство детей в наши дни имеют отклонения в состоянии здоровья или больны, увеличивается число подростков, употребляющих наркотики и алкоголь, растет подростковая преступность. Одна из причин последней - падение духовности, исчезновение четких нравственных ориентиров.

Дети лишены права голоса, они нуждаются в защите своих прав и интересов. Именно потому международное сообщество выработало новый взгляд на положение детей в мире, согласно которому интересы детства признаются приоритетными. В Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.) говорится о праве детей на культурное развитие, получение образования и информации.

Нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей и подростков напрямую связано с получаемой ими духовной пищей. Огромную роль в социализации личности играют средства массовой информации и книга. Вхождение ребенка в книжную вселенную происходит в первую очередь с помощью литературы, специально созданной для детей. Именно детская литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения, являясь мощным средством духовного развития личности. В Хартии читателя (1992 г.), - документе, с которым Международная ассоциация издателей обращается к правительствам всех стран, подчеркивается, что чтение - это всеобщее право. Особое внимание здесь уделяется ранней встрече с книгой, доступу к книгам в школе и вне ее, поддержке и поощрению чтения. С точки зрения осуществления прав читателя-ребенка рассмотрим, как реализуются основные

⁸ Королькова Н. Формирование общечеловеческих духовных ценностей у младших школьников // «Образование в современной школе». - 2000. - № 7. с.17

положения Конвенции и Хартии применительно к современной социокультурной ситуации. Одним из самых важных факторов, влияющих на детское чтение, является доступ к книге, или "литературные ресурсы" среды. Чтобы интерес к чтению не угас, процесс чтения необходимо поддерживать. Книги должны быть доступны ребенку, а репертуар чтения широк и разнообразен.

В советском обществе чтение детей происходило в условиях всеобщего дефицита, в том числе - на детскую литературу (спрос на нее в 80-е гг. удовлетворялся в среднем на 30-35%). Это говорит о процессе "социальной депривации" детей в 60-80-е годы при освоении ими литературной культуры. К периоду "застоя" (70-80-е гг.) в сфере издания детской литературы накопилось множество проблем. Общей была тенденция к снижению количества названий при сохранении ежегодного увеличения среднего объема книг и относительном постоянстве тиражей. Так, в середине 80-х годов показатель разнообразия детских книг в СССР был в 3 раза ниже, чем в ФРГ, в 6 раз ниже, чем во Франции, и примерно в 10 раз ниже, чем в Испании. В хроническом дефиците оказались целые виды и жанры: научно-познавательная литература, остросюжетная (особенно фантастика и приключения), энциклопедии и справочники, пособия и руководства для досуговых занятий. Отсутствие же научно-познавательной, справочной и энциклопедической литературы чревато тем, что с детства у ребенка не формируется потребность в работе с книгой как одним из основных источников информации в различных областях знания. К перечню проблем можно добавить недостаточное издание лучшей современной детской иностранной литературы, дефицит детской периодики и др.

Между тем ребенок как читатель имеет ярко выраженную специфику: в отличие от взрослого он не может "отложить" чтение, так как в детстве интересы быстро переключаются с одного на другое.

Поэтому, если дети вовремя не получают необходимые книги, то либо читают другие, либо вообще перестают читать.

Коммерциализация книжного рынка по-разному сказалась на выпуске детской литературы и картине детского чтения. Начало развития рыночных отношений привело к ряду кризисных процессов, в частности к разному спаду показателей издания детской литературы. В последние годы ее выпуск заметно увеличивается, качество детских книг улучшается. Расширяется их тематика, привлекательным становится оформление. Идет насыщение рынка детской литературой, спрос на которую постепенно удовлетворяется. Вместе с тем издание детской книги требует больших по сравнению с многими другими видами литературы затрат, и детские книги дорожают, оказываются недоступными населению.

В настоящее время воспитание рассматривается не как менторство, поучения, а анализируется с точки зрения того, что все поступки человека выступают как реальное изменение условий жизни других людей. Воспитание предполагает осознание воспитуемым конкретных явлений как ценностей или не ценностей, определенное его к ним отношение.

Ценностные ориентации формируются в течение всей жизни, однако наиболее важным для развития нравственно-ценностных ориентаций является возраст 6-12 лет, в котором складываются интеллектуальные механизмы познания окружающего мира и самого себя.

С поступлением в школу наступает перелом в условиях развития детей. Весь уклад жизни и ценностей становится иными. У младшего школьника происходит интенсивное формирование качеств личности, обуславливающих возможность новых устремлений и необходимого уровня отношений к действительности.

Главным психологическим новообразованием младших школьников являются развивающиеся основы творческого отношения к

действительности, умения ориентироваться в различных формах человеческой деятельности, способности оперировать отвлеченными понятиями, формируются личностные рефлекс⁹.

Через чтение происходит последовательное приобщение младших школьников к нравственным общечеловеческим ценностям.

Художественная литература представляет собой одно из важнейших средств нравственного воспитания. Произведение выстраивается на основе критерия художественности как способа освоения реальности посредством образов в смысловой перспективе художественной идеи. Как форма познания действительности такое издание расширяет жизненный опыт ребенка, создает для него духовно-эмоциональную среду, в которой органическая слитность эстетических и нравственных переживаний обогащает и духовно развивает личность ребенка.

Знакомясь с литературой, учащиеся знакомятся с такими нравственными понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость. С ней связываются большие возможности развития эмоциональной сферы личности ребенка, образного мышления, расширения кругозора детей, формирования у них основ мировоззрения и нравственных представлений.

⁹ Воюшина М.П. Изучение литературы в первом классе. СПб.: «Папирус», 2002 г. с.48

4.Соотношение текста и иллюстраций в детской литературе.

Если спросить любого человека – какую книжку он помнит из своего детства, - он назовёт и книжку, и какие в ней были картинки. Любимая сказка предстаёт нам в обрамлении любимых иллюстраций к ней.

Ребёнок всеми органами чувств воспринимает книгу: и глазами, и ушами, и, в маленьком возрасте, пальцами. (Не случайно сейчас появились книги, которые имеют форму, умеют издавать звуки и т.д.) Если книги для взрослых имеют право на существование и без изобразительного ряда, то в детской книге иллюстрация важная составляющая. И понимание этого важно с самого начала, когда родители задумываются, какие книжки давать маленькому ребёнку. Очень важно – какими будут первые в жизни книжки, ведь для маленького ребёнка иллюстрация в книге – это и есть первая встреча с изобразительным искусством¹⁰.

Изображение, которое ребёнок встречает в книге, играет особую роль в его жизни. Оно вводит его в мир искусства, т.к. настоящая иллюстрация в детской книге опирается на «большое» искусство, питается им. Лучшие художники следуют за развитием современного искусства живописи, скульптуры, преподнося его детям в определённых границах. Фантазия, оригинальность, интересное пространственное решение создают собственный живописный мир и у ребёнка. Таковы иллюстрации Е. Рачёва, Ю. Васнецова, И. Билибина, Е. Чарушина, братьев Траугот и многих других.

Книжная иллюстрация, в зависимости от ее эстетического уровня, способна сыграть как положительную, так и отрицательную роль в формировании художественного вкуса.

Иллюстрации в детской книге могут способствовать или не способствовать осмыслению текста ребёнком. Зачастую они не отвечают

¹⁰ Полевина Е.В. Эстетическое воспитание читателей –детей средствами иллюстрации детской книги в процессе развивающих игр. // «Библиотечное дело» №3, 2004 г. с.58

писательскому замыслу, принижают его. Такими являются, например, рисунки комиксного типа к андерсеновским сказкам. Они изменяют, упрощают смысл мудрых сказок Андерсена. Чаще всего такие иллюстрации сопровождают урезанный, так сказать, адаптированный для детей, текст многих классически произведений. И поэтому многие ребята, прочитав такой бесталанный пересказ, думают, что они уже знают эти произведения и не нужно обращаться к первоисточнику. Наша задача объяснить разницу между ними.

Как помочь маленькому читателю полюбить рассматривать иллюстрации, научиться понимать их, разбираться в них?

Иллюстрации в книге – ещё один повод для совместного чтения детей и родителей, особенно такие, что содержат в себе символику, элементы абстрактного, требующие объяснения со стороны взрослого. В этом плане очень интересно вместе с детьми рассматривать иллюстрации разных художников к сказкам А.С.Пушкина. Каждый из них своеобразен, ни на кого не похож и по-своему раскрывает смысл происходящего в пушкинских стихах. Это рисунки Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной, Ивана Билибина, Ивана Бруни, Олега Зотова и многих других¹¹.

Наверное, это помогает понять, что творчество великого поэта очень многогранно, и каждый может взять из него для себя то, что созвучно его душе, то, что именно ему необходимо.

Так, например, Иван Бруни сделал главным действующим героем своих иллюстраций к «Сказке о рыбаке и рыбке» – море. Оно заполняет почти каждый разворот книги. Иллюстрации Олега Зотова наполнены мягким юмором и множеством символов, в их основе – старинные лубочные картинки. Самые, пожалуй, яркие и необычные иллюстрации к сказкам Пушкина у художницы Татьяны Мавриной. Это настоящий

¹¹ «Пушкин в изобразительном искусстве» М.: «Изогиз» 1961.

праздник цвета и доброты, в истоках которого французская живопись начала 20 века.

Хорошую иллюстрацию в книге можно долго рассматривать, к ней интересно возвращаться ещё и ещё раз. Ведь часто за ней стоит огромный исследовательский труд художника, позволяющий сделать иллюстрацию в детской книжке достоверной, при всей, может быть, её фантастичности. Утварь, одежда, доспехи - всё это в иллюстрациях данных художников соответствует эпохе средневековой Руси, в которой действуют герои сказок Пушкина.

Ребёнок постепенно открывает для себя всё новые и новые детали. С иллюстрацией он открывает для себя ещё мало знакомый мир.

Каждая иллюстрация в зависимости от типа и вида издания несёт свою нагрузку, - информационную и смысловую¹². Одно дело – иллюстрация к сказке, и совсем другое – к познавательной книжке. Это очень хорошо понимали классики отечественной иллюстрации, такие как Евгений и Никита Чарушины, Владимир Лебедев и другие. Сказочные, фантастические существа хороши в иллюстрациях к сказкам. Но часто их можно увидеть и в познавательных книжках о совершенно конкретных, настоящих животных. И эту грань между сказкой и познавательной сказкой (например, Бианки) художнику нужно чётко определить. Так, к примеру, Виталий Бианки, говоря о своём знаменитом мышонке Пике, подразумевал определённый вид мышей.

Известно, что дочь писателя Виталия Бианки Елена Витальевна Бианки очень переживает по поводу некоторых современных изданий книг своего отца. И, в основном, эти переживания связаны с оформлением, не совпадающим по духу и стилю с рассказами писателями.

На волне, так сказать, «смутного времени» в издательском деле вынесло и некачественные, наспех сделанные издания, в которых

¹² Полевина Е.В. Эстетическое воспитание читателей –детей средствами иллюстрации детской книги в процессе развивающих игр. // «Библиотечное дело» №3, 2004 г. с.57

сталкиваешься с вопиющими иллюстрациями внутри или на обложке детской книги. Остаётся только с юмором воспринимать жутковатых героев, изображённых иногда на страницах книг очень хороших авторов.

Неудачный подбор иллюстраций может испортить впечатление от текста, сделать его неубедительным. Такой пример приводит в своей статье С.Лисовский. Речь идет об учебнике Л.Л.Шевченко Православная культура¹³.«Так, на с.20 приведена очень странная для восприятия первоклассника иллюстрация Н.Пиросманишвили «Белая медведица с медвежатами», где искаженные фигуры белых медведей изображены на фоне свисающего сверху яблока и расположенных позади зарослей каких-то тропических растений. На с.15 весьма неудачно приведен фрагмент картины А.А.Пластова «Сенокос», на котором изображены, в основном, одни лишь достаточно широкие в обхвате взрослые деревья. Никакого отношения к православной культуре не имеет иллюстрация П.Скачатти «Обезьяна, сойка, аист, попугай».

Приведенная на с.38 фотография, подписанная как «Мир Божий» и представляющая собой изображение каменистой пустыни на фоне неба (этакий лунный пейзаж) отражает представления о Мире Божиим лишь Л. Л. Шевченко. Приведение в учебном пособии по православной культуре подобного рода иллюстраций можно расценить только как издевательство над учащимися и над православной культурой. Иллюстрирование учебного пособия по православной культуре картинами революционного художника Петрова-Водкина (с.55), несомненно, является новацией.

Есть и откровенно шокирующие задания, вроде приведенного на страницах 22-23. В этом задании Л. Л. Шевченко предлагает учащимся сопоставить цвета и носителей этих цветов. Однако если применительно к синему, зеленому и др. цветам Л. Л. Шевченко предлагает ряд вполне

¹³ Шевченко Л.Л. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 1-й год обучения. Книга первая. М.: Издательский дом «Покров», 2003. 96 с.

понятных и нормальных для восприятия ребенка предметов, то к цвету красный она нашла лишь единственный носитель - кровь. Это очень странный в данном контексте выбор. Лимон, васильки, снег, ворона, кузнечик и т.д., и здесь же - кровь! С точки зрения детской психологии такие новации в учебнике для первоклассников просто чудовищны и разрушительны для детской психики, с точки зрения педагогики это – антипедагогично»¹⁴.

Писатель Б.Карлов описывает иллюстрации произведений Н.Носова. «Что касается иллюстраций, то в «Незнайке» знатоками признаются ТОЛЬКО иллюстрации Алексея Лаптева («Приключения Незнайки и его друзей» и «Незнайка в Солнечном городе») и Генриха Валька («Незнайка на Луне»). Цветные картинки А. Борисенко (не путать с А. Борисовым!), стилизованные под Валька, в самом последнем подарочном издании «Библиополиса», тоже хороши. Цветные и подарочные это хорошо, но всё-таки самые первые чёрно-белые рисунки Лаптева так замечательно вписываются в ткань повествования, что, хотя и все последующие иллюстраторы плясали от Лаптева, ничего лучшего уже не придумали. Издатели и иллюстраторы, как волшебники и как многие обыкновенные люди, делятся на добрых и злых. Всем, например, известны иллюстрации к «Волшебнику Изумрудного города» Л. Владимирского, без которых эту книжку и читать-то не интересно. Но мне доводилось видеть издания этой книги с какими-то безобразными уродцами в стиле «чёрного» поп-арта. Доводилось также видеть на полках магазинов старой и новой книги «Незнаек» в таком исполнении, что я шарахался от них, как конь от гудящей электрички. Валяется у меня где-то сборник рассказов Носова в современной блестящей обложке с иллюстрациями, стилизованными почему-то под современность. Видеть это очень тяжело, товарищи. Это все равно как

¹⁴ Лисовский С.А. «Толерантный» учебник по православной культуре не содержит ничего о православной культуре. Несколько слов об экспериментальном учебном пособии «Православная культура» для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Л. Л. Шевченко (Русский вестник, 14.07.2004.№14.)

если бы то же самое проделать с «Томом Сойером», допустим. А представьте, что возьмёт кто-нибудь в руки эту книжку Носова, написанную в 30-х годах и стилизованную под 80-е, лет этак через сто... И возникнет у него тогда, мягко выражаясь, недоумение. Я был свидетелем того, как интерес детей к книге падал, когда они видели эти иллюстрации. Образы героев были настолько деформированными, что не вызывали добрых чувств у читателя¹⁵.

Серьезный вопрос о профессиональной ответственности художника детской книги. Когда речь идёт о детской литературе, художник несёт ответ за достоверность иллюстраций. Хорошая иллюстрация, помимо того, что доставляет удовольствие, является сама по себе познавательным материалом. И так же с улыбкой приходится воспринимать некоторые переводные энциклопедии, например, народов мира, где русский народный костюм изображён как смесь украинского и белорусского, и тут же возникают сомнения в достоверности остальной информации.

В книгах для детей художник–иллюстратор детской книги, фигура едва ли не более значительная, чем сам автор книги. Художник в детской книге – соавтор, имеющий свою манеру и творческое лицо. Интересно вместе с ребёнком рассматривать и сравнивать разных художников, особенно их иллюстрации к одной и той же книге. Мы всегда предлагаем детям выбрать книгу с теми картинками, которые им больше нравятся. Например, книжка о Буратино предлагает нам целый фейерверк прекрасных художников- иллюстраторов: А.Каневский, А.Кошкин, Л.Владимирский. На творчестве этих и многих других художников выросли целые поколения. Без них мы уже плохо представляем любимые книги. Появились новые хорошие художники. Сейчас появились серии детских художественных книг, специально представляющие шедевры отечественной и мировой иллюстрации.

¹⁵ Б.Карлов «Николай Николаевич Носов, год памяти писателя». //Пять углов, №31, 1996 г.

Назову лишь некоторые: «Лучшие иллюстраторы мира», «Мастера иллюстрации», «Народный художник России».

Калининградское издательство «Янтарный сказ» радуется изданиями художников начала 20 века, такими, например, как серия русских народных сказок в оформлении Ивана Билибина.

В Петербурге были и сейчас есть много прекрасных, талантливых художников детской книги. В нашем городе возникла мощная школа иллюстрации детской книги, к которой принадлежат Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений Чарушин, Юрий Васнецов. А сейчас в Петербурге творят Михаил Бычков, без иллюстраций которого я теперь не представляю себе некоторых героев Линдгрен, тонкий, поэтичный и разнообразный Светозар Остров, Геннадий Ясинский, Александр и Валерий Трауготы и многие другие.

Книжки из серии «Художники – детям», иллюстрированные знаменитыми петербургскими художниками: Мстиславом Добужинским, Егором Нарбутом, Владимиром Лебедевым, Алексеем Пахомовым, Юрием Васнецовым, Владимиром Конашевичем. В каждой из этих книжек ребята и взрослые найдут ещё и рассказ о их художниках. Для самых маленьких посоветую книжечку Лидии Кудрявцевой «Что за чудо – эти звери!», которая в доступной форме рассказывает малышам о многих перечисленных выше художниках-иллюстраторах.

Выходит замечательный журнал «Детская литература», благодаря которому родители могут узнать о творчестве лучших художников-иллюстраторов. Это журнал «Детская литература», о котором мы говорили в одной из прошлых передач. В каждом его номере есть рубрика «Художник и книга», она рассказывает о самых лучших иллюстраторах детской книги. С современными художниками-иллюстраторами нас знакомит журнал «Питерbook». Это прекрасный, умный журнал о книжном Петербурге в самом широком смысле слова. В

его рубрике «Книжная графика» мы найдём статьи о самых интересных, хотя иногда и не о самых известных, молодых графиках нашего города. И конечно, и в том и в другом журнале мы сможем увидеть репродукции этих художников. К восприятию хороших иллюстраций маленьких детей готовит цикл публикаций в замечательном журнале «Мурзилка». Это доступный для ребят рассказ о мировых шедеврах живописи, и в том числе иллюстрации. Тут же помещены прекрасные репродукции. Более старшим детям будет интересен журнал «Юный художник», уделяющий внимание, в том числе и художникам- иллюстраторам.

5. Психологические особенности детского восприятия книги.

Книги являются одним из главных факторов развития детского воображения. Одна из главных задач взрослых – создать благоприятные условия для развития детского воображения в контексте разных видов деятельности и в первую очередь в тех, которые по сути своей основаны на этом психическом процессе, не могут без него существовать. Именно в них идет наиболее интенсивное его развитие (игра, художественная деятельность). Поэтому внимание взрослых к воображению и творчеству дошкольника в процессе руководства его изобразительной деятельностью должно быть первоочередным. В работах Л.С.Выготского раскрыты основополагающие характеристики детского воображения. Детское воображение развивается относительно независимо от рассудка и потому недостаточно контролируется ребенком. Неприхотливость детской фантазии создает ложное впечатление его богатства. О бедности детского воображения и одновременной яркости, большом влиянии его на "неокрепшую душу ребенка", говорил еще К.Д.Ушинский. Л.С.Выготский также отмечал, что образы воображения строятся из элементов, взятых из действительности, из опыта человека¹⁶. Опыт ребенка мал, поэтому детское воображение у детей беднее, чем у взрослого. В то же время он отмечал и объяснял яркость, свежесть, эмоциональную насыщенность образов воображения у детей и большое доверие ребенка к продуктам своего воображения. Сравнивая детское воображение с воображением взрослых, он подчеркивал, что не только материал для образов у ребенка беднее, но и качество, и разнообразие комбинаций уступают комбинациям взрослого.

Л.С.Выготский выделил два типа воображения: пластическое (объективное) и эмоциональное (субъективное). В первом образы

¹⁶ Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк. М.: «Просвещение» 1967 г. с.65

строятся главным образом из материалов внешних впечатлений, а эмоциональное – из элементов, взятых изнутри. В связи с этим интересы и важны для понимания детского творчества рассуждения Л.С.Выготского о динамике воображения. Он говорит, что воображение развивается у человека всю жизнь. Но в кризисные, переходные периоды, в частности в детстве, происходит и глубокое преобразование воображения: постепенно из субъективного оно превращается в объективное¹⁷.

В исследованиях современных психологов раскрываются новые аспекты воображения. Большой интерес вызывают идеи В.В.Давыдова. Опираясь на современные данные психологии о воображении он описывал психологический аспект этой человеческой способности, прослеживал ее возникновение и развитие в дошкольном возрасте.

Весьма существенно замечание ученого о том, что воображение нельзя путать с гибкостью и динамикой репродуктивных представлений. В воображении главное – перенос определенных свойств с одного образа на другой. Перенесенное свойство – главенствующая целостность, которая определяет формирование других частей нового образа. "Схватывание" и удерживание целого раньше его частей является существенной особенностью воображения. Дистраивание ребенком образа на основе какой-то детали – пример такого воображения. Например, случайное пятно, клякса, в которой малыш увидел голову и клюв птицы, определяет появление других деталей этого образа. Большой интерес вызывают современные позиции ученых в понимании истоков воображения. Так, развитие воображения в онтогенезе В.В.Давыдов рассматривал в связи с положением о генетической связи воображения и восприятия предметов. С момента рождения процесс восприятия ребенка опосредован взрослым. Содержание и способы сенсорного познания ребенка изначально

¹⁷ Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк. М.: «Просвещение» 1967 г. с.34

опосредуются взрослыми, подбором предметов, целенаправленным расположением их, стимулированием актов хватания и совместной предметной деятельностью. Во всем этом заключен обобщенный человеческий опыт, выработанный многими поколениями. Поэтому ребенок сначала видит предмет как бы глазами другого человека. Следовательно, обобщенность, целостность человеческого опыта изначально опосредствуют индивидуальное восприятие, видение предмета. И потому уже в восприятии присутствует прообраз "схватывания" целого раньше частей. Видение предмета глазами другого человека является вместе с тем исходным моментом человеческого сознания, поскольку процесс развития индивидуального сознания есть процесс интериоризации социального опыта.

Понимание взаимосвязанного развития воображения и сознания дает основу для постановки соответствующей педагогической работы с детьми. Как показали психологические исследования, воображение как познавательная способность приходит на помощь тогда, когда однозначный ответ на вопрос найти трудно (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, О.М.Дьяченко, Г.Д.Кириллова и др.). Поэтому продуктивное воображение активно работает в ситуации неопределенности, при решении задач, названных психологами задачами открытого типа. Эти задачи не имеют одного решения, а предполагают несколько вариативных. Известно, что у дошкольника существует большой познавательный интерес к окружающему (если он не подавляется, а поддерживается взрослыми). Однако знаний, чтобы удовлетворить его, у ребенка еще недостаточно. Воображение дошкольника и разрешает это противоречие.

С одной стороны, отсутствие опыта снимает ограничения сознания, "подсказывающего" известные способы решения задачи, стимулирующего репродуктивные образы и способы действия. Это дает ребенку большую свободу в поиске решения, чем опытному взрослому,

свободу, не ограничиваемую знанием. С другой стороны, у ребенка относительно большой запас неосознанного опыта, который при большой его заинтересованности, повышенной эмоциональности актуализируется и дает материал для необычных, оригинальных находок.

В творческом процессе тесно взаимосвязаны воображение и чувства. Чувства стимулируют работу воображения, образы воображения рождают чувства. У ребенка чувства неглубокие (хотя и яркие), недостаточно осознанные. Детские чувства отличаются искренностью, непосредственностью. Именно поэтому выразительность детского рисунка не всегда является результатом целенаправленных поисков, она может быть случайной, интуитивной, обусловленной яркими впечатлениями и чувствами. Восприятие, мышление, чувства, интуиция проявляются у ребенка в структуре воображения.

В работе с детьми с преобладающим "познавательным" воображением следует больше стимулировать поиск своеобразия, оригинальности содержания и способов воплощения образа, обращать на это внимание при анализе работ. Нужно радоваться оригинальности, своеобразию рисунка ребенка с "познавательным" воображением. На своеобразии образов, создаваемых детьми, влияют и особенности обучения. Обучение, основанное на копировании готовых образцов, способствует образованию шаблонов. Образ предмета, складывающийся у детей на основе эмоционально-интеллектуального опыта, формируемого в процессе специальной работы через наблюдение, обследование, художественную литературу и т.п., моментально вытесняется готовым графическим образом. Ребенок начинает смотреть на мир, по образному выражению Б.М.Неменского, через очки, взятые на прокат у взрослых. Обучение должно быть направлено на совершенствование способов передачи свойств объекта в изображении. Использование методов наблюдения, обследования, рассматривания

иллюстраций способствует обогащению изображения, совершенствованию графической формы рисунков. В контексте развивающего обучения важна формулировка творческих заданий, не имеющих однозначного решения. Как показали исследования детского воображения, формулировка прямой задачи на творческое решение – позволяет наиболее полно актуализировать творческие возможности детей. Уровень креативности выше, если дано задание найти творческое решение. Акцент на возможность и необходимость вариативного решения задачи должен быть постоянным. Создание оригинальных образов возможно при наличии свободы, поощрения смелости, отсутствии жестких регламентирующих оценок, когда ребенок смело варьирует свой опыт, экспериментирует, находит новое в темах, замыслах, способах исполнения.

Итак, своеобразие образов, создаваемых детьми, определяется: личностными особенностями ребенка (уровень развития воображения, доминирование того или иного вида воображения – "познавательного" или "эмоционального"); возрастными особенностями; особенностями обучения.

Рассматривание картин и книжных иллюстраций наиболее целесообразно в работе, направленной на развитие графического образа в рисунках детей.

Одним из первых исследователей этой темы был А.В. Запорожец. В докладе «Психология восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения» на Всероссийской научной конференции по дошкольному воспитанию А. В. Запорожец указывал, что «первые шаги, которые делает ребенок на пути понимания художественного произведения, могут оказать существенное влияние на формирование его личности, на его нравственное развитие». Он утверждал, что «художественная литература приводит ребенка к осознанию нравственного смысла человеческих поступков, помогает принять более

высокие общественные мотивы героев художественных произведений»¹⁸.

При изучении художественного воздействия литературных произведений А. В. Запорожец особое внимание уделял анализу их понимания детьми. В исследованиях, выполненных под его руководством и при его участии, ставились вопросы понимания сказки, басни, метафоры, книжной иллюстрации. В работе «Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником» А.В. Запорожец обратил внимание на то, что, хотя маленького ребенка очень увлекает красочность описаний, занятность внешних положений, в которые попадают действующие лица, его очень рано начинает занимать и внутренняя, смысловая сторона повествования и «постепенно ему открывается идейное содержание художественного произведения».

Рассматривая механизм восприятия и понимания, А. В. Запорожец утверждал, что «слушание сказки, наряду с творческими играми, выполняет важнейшую роль в формировании вида внутренней психической активности — умения мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, без чего невозможна никакая творческая деятельность»¹⁹.

Теоретические положения А. В. Запорожца — рассмотрение восприятия художественного произведения как особой деятельности, признание необходимости изучения зарождения, развития и особенностей эстетического восприятия у ребенка, условий, его порождающих и ему способствующих, — найти конкретизацию в исследованиях понимания детьми сказки в зависимости от ее композиции.

В ряде опытов с литературными вариантами сказок, а также со специально созданными сказками было показано, что процесс

¹⁸ Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. Методологические очерки о методике. Тула: «Автограф», 2000 с.41

¹⁹ ¹⁹ Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. Методологические очерки о методике. Тула: «Автограф», 2000 с.42

понимания не может быть сведен к игре представлений, ассоциативно вызываемых прослушанным текстом.

Мысли или чувства, которые стремится вызвать автор либо рассказчик в сознании слушателя, могут возникнуть у последнего в результате его творческой активности, его содействия, для чего сказка создает необходимые условия и направление.

Эта активность должна иметь некоторую отправную позицию, которая направляет читателя на достижение определенной цели. Именно созданию установки и цели служит экспозиция и завязка, предваряющие изложение дальнейшего действия в сказке. Если экспозиция создает у ребенка определенную исходную установку, а завязка помогает ему уловить соответствующую цель героя и ребенок стремится вместе с ним преодолеть стоящие на пути препятствия, то характер изображения последующих действий дает ему способы познания отраженной в сказке действительности.

Новые мотивы деятельности, формирующиеся в общем ходе развития ребенка, в результате его воспитания, впервые делают возможным настоящее понимание художественного произведения. В свою очередь, восприятие художественного произведения оказывает влияние на дальнейшее развитие этих мотивов. Под влиянием художественного произведения ребенок начинает по-новому относиться к явлениям действительности. Положения, излагаемые в сухой, рассудочной форме, не доходят до ребенка, но, будучи облеченными в художественную форму, глубоко трогают его и оставляют значительный след. В этом важная роль принадлежит иллюстрации.

Исследования А. В. Запорожца и его сотрудников показали, как развитие понимания художественных произведений приводит в конечном счете к формированию у ребенка нового, собственно эстетического отношения к ним.

При целенаправленной организации деятельности ребенка возможно понимание им художественного образа — метафоры. Так, дети, не понимающие смысла метафоры вне контекста, начинают понимать ее сущность в контексте сказки. В экспериментальной сказке медведь отпускает домой того из детей, у кого «золотое сердце». Герои совершают поступки, которые обнаруживают это их свойство, и ребенок начинает понимать, наряду с указанной, и другие метафоры. На основании этого исследователем делается вывод, что здесь возникает эстетическое отношение к предмету, для чего необходимы особые условия, особая заинтересованность в предмете, в его судьбе, в его свойствах.

В развитии деятельности ребенка, существуют этапы, приводящие к возникновению эстетического отношения к предмету. У детей раннего возраста нет эстетического понимания художественного произведения, что обнаруживается в непосредственном перенесении практического отношения с реальных предметов на художественный образ: «золотое сердце не бывает, оно из мяса или печенки».

Переходная ступень заключается в том, что ребенок начинает участвовать в действии другого человека, следить за тем, как протекает это действие, и пытается определить его характер. Слушая сказку, он выявляет свое отношение к художественному произведению, становится на точку зрения героя, переживает его успехи и неудачи, вместе с ним направляется к достижению цели.

Следующая ступень в развитии эстетического восприятия связана с тем, что ребенок, вместо того чтобы занимать позицию героя и двигаться вслед за действием, изображенным в художественном произведении; становится в более отчужденное отношение к внешней фабуле произведения и тогда начинает видеть внутреннее содержание, в ней выраженное. Он соотносит предмет с его изображением, и

художественный образ становится для него изображением действительности, способом ее познания.

Содержанием восприятия ребенка становится не только изображенная действительность, но форма самого изображения, т. е. образ, который выражает существенное, типичное. Перед ним возникает задача выразить внутреннее содержание с помощью отдельного художественного приема: фигур, тропов. Создается новое отношение, когда от позиции содействия герою ребенок переходит к новой ступени, становится на позицию автора.

Активность ребенка предшествует возникновению в дальнейшем сложных форм теоретической деятельности — размышления и эстетического созерцания. В известных условиях позиция содействия герою может мешать ребенку понять смысл басни. Если ослабить интерес к фабуле и судьбе героя и сосредоточить внимание ребенка на моментах, которые обрисовывают характер действующих лиц, выявляют внутренний смысл их поступков, он начинает правильно понимать аллегория, содержащуюся в басне.

В заключение сказанного нельзя не вспомнить слова С. Маршака: «Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель. Автор должен дать возможность читателю и зрителю быть полноправным участником той реальности, которую создает художник. Читатель становится участником всего, что пережил и переживал поэт. Именно на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает автор²⁰».

Изучая и прослеживая этапы развития ребенка, его практическую и игровую деятельность, можно прийти к выводу, что оба вида деятельности подготавливают ребенка к мысленному действию в воображаемых обстоятельствах. Эта особая деятельность создает у

²⁰ Путь анализа литературного произведения. Под ред. Б.Ф. Егорова. М.: «Просвещение», 1981 г с.73

ребенка определенное отношение к героям и моральные оценки, имеющие несравненно большую «принудительную силу», чем оценки просто сообщаемые и усваиваемые.

6. Обучающая функция книжной графики.

Книжная графика как и другие виды искусства (живопись, графика, скульптура), отражает действительность через образное, наглядное воспроизведение ее зримых форм, передает облик предметов и явлений окружающего мира, все многообразие воспринимаемых зрением событий. Изобразительное искусство выражает также мысли художника, его отношение к изображаемому. Это единство изображения и выражения, особенного и общего, объективного и субъективного, рационального и эмоционального определяет собой сущность художественного образа. Наряду с общими свойствами каждый вид изобразительных искусств имеет свои специфические особенности. Графика (от греческого *grapho* – пишу) более других видов изобразительного искусства приближена к письму, рисунку, условному знаку, так как важным ее графическим средством является сама плоскость белого листа бумаги с нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и пятнами. Графика близка живописи, но если там цвет является основным средством художественного выражения и выступает в неразрывной связи с линией, которая не всегда отчетлива, может быть приглушена, ступена светотенью, порой еле угадывается, то в графике линия является основным выразительным средством.

Графика больше, чем живопись, схематизирует, рационализирует и конструирует предмет. Она в большей мере условна, чем остальные виды изобразительного искусства. Это чувствуется хотя бы потому, что рисунок может быть выполнен почти на любой плоскости, любом фоне. Его можно представить себе даже в отрыве от фона, в мыслимой плоскости или пространстве.

Живопись требует, чтобы на нее смотрели издали, откуда мазки неразличимы, сливаясь в естественную гармонию, подобную гармонии

натуры. Графический же лист мы смотрим вблизи и видим условные штрихи, зигзаги, линии, то есть всю "технику" рисунка.

Если в живописи пространство передается с помощью всех возможных средств, включая светотень и воздушную перспективу, то в графике пространство передается обычно линейной перспективой и построением планов, а также самим цветом белого листа. Цвет в графическом изображении используется, но он ограничен, условен.

Многими исследователями подтверждается положение о том, что ряд выразительных средств, используемых художником в графике, в определенной степени доступен младшему школьнику. Ребенок осваивает карандаши, и с их помощью создает реальные образы. Линия, форма, цвет, композиция – эти средства выразительности доступны детям в рисовании. Изображение ребенок создает по частям, используя разнообразие форм. Выразительность достигается с помощью характерных деталей, черт. При этом иногда выразительность появляется случайно, неожиданно для ребенка.

Как отмечают исследователи, цвет особенно привлекает внимание ребенка. В рисунке он часто использует его декоративность, стараясь сделать рисунок наряднее, ярче, при этом стремится к конкретности цветов. Ребенок может нарушить пропорции частей, выделить отдельные детали, выразить движение, причем передача движения в рисунке наиболее сложна для дошкольника. Композиция рисунка организуется ритмом, который уравнивает все части, предметы, фигуры, цветовые контрасты. В процессе обучения дети начинают осваивать различные композиционные задачи, у некоторых детей появляется композиция по диагонали, по кругу, заслоняются предметы. Степень выразительности рисунка зависит от того, развито ли у ребенка воображение, образное восприятие; она зависит также от особенностей обучения.

Рассматривание книжных иллюстраций – широко используемый метод в обучении детей изобразительной деятельности. Этот метод рассматривался в исследованиях Е.А.Флериной, В.А.Езикеевой, Р.А.Мирошкиной. Иллюстрация – рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчиненный содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащая ее декоративный строй. Основным художественным средством искусства иллюстрации для детей является образное реалистическое раскрытие идей литературы и явлений жизни, смысла всего, что нас окружает. Оно опирается на образность детского мышления. С детской книгой малыш встречается уже в самые первые годы своей жизни. Книга – одно из первых произведений искусства, с которым он знакомится. Художник приходит к ребенку, когда тот еще не умеет говорить, и, наряду с родителями, с автором детской книги, становится первым воспитателем и учителем. Он формирует в детях любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный вкус. Е.А.Флериная писала, что картинка, особенно для детей младшего возраста, является чрезвычайно важным педагогическим материалом, более убедительным и острым, чем слово, благодаря своей реальной зримости. В ряде работ психологов и педагогов анализируются особенности восприятия детьми разных возрастных групп иллюстраций в детской книге. Так, Е.А.Флериная, В.А.Езикеева подчеркивают, что малыши радуются яркому, красочному изображению, им свойственно действенное, игровое отношение к картинке. Однако они с трудом выделяют главное в изображении, чаще перечисляют детали, не могут подчинить воспринимаемое поставленной задаче. Некоторые приемы художественной выразительности вызывают непонимание изображенного (неоконченность, набросочность, передача объема темным пятном, сложные ракурсы, резкая деформация предмета, сложные перспективы). Схематичные картинки не удовлетворяют ни младших, ни старших детей: дети хотят видеть в картинке все

существенные признаки предмета. Ученые В.А.Езикеева, Р.Н.Чуднова, В.Я.Кионова и др. отмечают, что если с детьми не ведется специальная работа, то у них наблюдается слабый, односторонний интерес к иллюстрациям в книге. Педагогическое руководство, направленное на ознакомление детей не только с содержанием, но и с художественно-выразительными средствами книжной графики, значительно повышает уровень художественного восприятия детей, способствует появлению интереса и желания рассматривать иллюстрации, вызывает эмоциональный отклик на них. Рассматривание книжных иллюстраций позволяет обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и способами изображения. В тех случаях, когда невозможно познакомить ребят с предметом или явлением в процессе непосредственного восприятия, используют картины или иллюстрации. Их можно использовать и после наблюдения с целью оживления, уточнения, обогащения представлений. Фиксированный способ изображения на картине дает возможность рассмотреть детали, которые трудно воспринимать в натуральном предмете. Ребята с трудом осваивают способы передачи движения в рисунке. Есть картины, иллюстрации, на которых можно увидеть достаточно простые способы изображения движения, легко понимаемые и принимаемые детьми. На картине можно показать и доступный способ изображения пространства, земли и неба, способ передачи трехмерного пространства на двумерной плоскости листа; элементарное построение рисунка с выделением композиционного центра (главное изображается более крупно, то, что расположено ближе, изображается внизу листа, а дальше – наверху). На иллюстрациях можно увидеть разные способы изображения домов, деревьев, пространства земли, животных в движении и т.п. Однако использовать их рекомендуется после наблюдений как дополнительный прием, помогающий перевести наглядные образы, сложившиеся при непосредственном восприятии, в

графические или как прием, обогащающий запас графических образов, разрушающий стереотипы, шаблоны. Иллюстрацию нельзя предлагать детям для прямого подражания. Самые яркие представления, сложившиеся в наблюдении, вытесняются последним, более свежим восприятием готового образа. Поэтому применять этот прием нужно в предварительной работе. Знакомство детей с книжной иллюстрацией развивает эстетические чувства, формирует художественный вкус, дает простор воображению и собственному творчеству детей.

Заключение.

Иллюстрация – рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчиненный содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащает ее декоративный строй. Основным художественным средством искусства иллюстрации для детей является образное реалистическое раскрытие идей литературы и явлений жизни, смысла всего, что нас окружает. Оно опирается на образность детского мышления. Книга – одно из первых произведений искусства, с которым он знакомится. Художник приходит к ребенку, когда тот еще не умеет говорить, и, наряду с родителями, с автором детской книги, становится первым воспитателем и учителем. Он формирует в детях любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный вкус. Рассмотрение книжных иллюстраций позволяет обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и способами изображения. Их можно использовать и после наблюдения с целью оживления, уточнения, обогащения представлений. Фиксированный способ изображения на картине дает возможность рассмотреть детали, которые трудно воспринимать в натуральном предмете. Талантливые иллюстрации Владимира Лебедева, Алексея Пахомова, Евгения Чарушина, Юрия Васнецова, Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной, Ивана Билибина сохраняются в памяти на всю жизнь

Особенно важную роль играет иллюстрированная книга в жизни младших школьников. Начальная школа – это период самостоятельного чтения. Современная эпоха преобладания визуализированной информации²¹ делает особенно востребованной и необходимой талантливую книжную иллюстрацию. Иллюстрация несет информационно-смысловую функцию. Пробуждая интерес к книге,

²¹ Рыжих Н.П. Изучение аудиовизуальной медиаграмотности школьников. Медиаобразование. № 1 2005 с.21

иллюстрации на зрительном уровне закрепляют эмоциональное воздействие книги, оставляя в сознании духовно-нравственную основу, без которой невозможно успешное развитие личности ребенка

Список использованной литературы.

1. Адамов Е. Иллюстрация и художественная литература. М.: «Искусство» 1959 г.
2. Ветрова Т. Уроки словесности. Программа для учащихся 1-7 классов. М., 2001 г.
3. Верейский О.Г. Книжная иллюстрация. В кн.: «Школа изобразительного искусства». Выпуск 4. М., Изд-во АХСССР 1963 г.
4. Воюшина М.П. Программа по литературе для начальных классов общеобразовательной средней школы. СПб.: «Специальная литература», 1996
5. Воюшина М.П. Изучение литературы в первом классе. СПб.: «Папирус», 2002 г.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк. М.: «Просвещение» 1967 г.
7. Гапкина Э.З. Русские художники детской книги. М.: «Советский художник», 1963 г.
8. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. Методологические очерки о методике. Тула: «Автограф», 2000
9. Дмитриева Н. Изображение и слово. М.: «Искусство», 1962
10. Детская литература на рубеже веков: интерпретация и преподавание. Сборник научных статей. СПб.: Изд-во РГПУ, 2001 г.
11. Карлов Б. К. Николай Николаевич Носов, год памяти писателя. // «Пять углов», №31, 1996 г.
12. Климина Н., Савкина Н. Игры с рисунком. // «Искусство в школе» №1, 1998 г.
13. Козлова М.М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий. Учебное пособие. Ульяновск: Изд-во УГТУ, 2002 г.
14. Кудина Н., Новлянская З. Литература как предмет эстетического цикла. // «Искусство в школе» № 1-3, 1999

15. Мелик-Пашев А.А., Новолянская З. Чувство слова. // «Искусство в школе» № 5, 2001 г.
16. Путь анализа литературного произведения. Под ред. Б.Ф. Егорова. М.: «Просвещение», 1981г.
17. «Пушкин в изобразительном искусстве» М.: «Изогиз» 1961.
18. Сетин Ф.И. История русской детской литературы. - М.: Просвещение, 1990 г.
19. Смелкова З. Литература как вид искусства.// «Искусство в школе» № 4, 2001 г.
20. Сотников А.Т. Иллюстрация на уроках литературы. М.: «Просвещение, 1970 г.
21. Чагодаев А.Д. Иллюстрация. В кн.: «Краткая литературная энциклопедия» Т.3. М, 1966
22. Шолпо И.Л. Урок литературы – урок искусства. М.: Изд-во МАИ, 1995 г.
23. Шолпо И.Л. Освобождение слова. // «Искусство в школе» № 2, 2003 г.
24. Щербакова Н. Иллюстрирование сказок. // «Искусство в школе» №6, 2002 г.

Список статей из периодических изданий.

1. Добрынина Н.В. Мир книг до рождения: когда учить ребенка чтению // «Книжное обозрение». - 2000. - № 17.
2. Дрошнева Н. Серьезное дело с детским именем // Библиотека в школе: Прил. к газ. "Первое сентября". - 2000. - № 6 (30)
3. Королькова Н. Формирование общечеловеческих духовных ценностей у младших школьников // «Образование в современной школе». - 2000. - № 7.
4. Лисовский С.А. «Толерантный» учебник по православной культуре не содержит ничего о православной культуре. Несколько слов об экспериментальном учебном пособии «Православная культура» для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Л. Л. Шевченко // «Русский вестник» 14.07.2004, №14.
5. Полевина Е.В. Эстетическое воспитание читателей –детей средствами иллюстрации детской книги в процессе развивающих игр. // «Библиотечное дело» №3, 2004 г.
6. Шариков А.В. Детских телепрограмм становится все меньше...
Медиаобразование. № 1 2005
7. Рыжих Н.П. Изучение аудиовизуальной медиаграмотности школьников.
Медиаобразование. № 1 2005