

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт 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 листов по мотивам произведения И. Шмелева «Лето
Господне»**

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Саушкина Анна Сергеевна

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий
Николаевич
доцент,

(подпись)

Допустить к защите:

Заведующий кафедрой

изобразительного искусства _____ А. Я. Козляков

«__» _____ 2020 г.

Тольятти
2020

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

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

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

_____ А.Я. Козляков
(подпись) (И.О.Ф.)

« _____ » _____ 2020 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студентка Саушкина Анна Сергеевна

1. Тема: Серия графических листов по мотивам произведения И.Шмелева «Лето Господне»
2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы 20 июня 2020 г.
3. Исходные данные: интернет источники, научная, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме бакалаврской работы.
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов):
 - 4.1. Понятие «графика», виды и направления графики.
 - 4.2. История развития сюжетной графики в русском искусстве.
 - 4.3. Мотивы литературных произведений в графике русских художников.
 - 4.4. Средства художественной выразительности в сюжетных графических композициях.
 - 4.5. Обоснование выбора темы ВКР.
 - 4.6. Технология в работе гуашью над графической композицией.
 - 4.7. Разработка сюжетных графических композиций.
 - 4.8. Сюжетное иллюстрирование художественных произведений на уроках изобразительного искусства в 5-7 классах общеобразовательной и художественной школах
 - 4.9. Этапы работы над серией графических листов по мотивам произведения И. Шмелева «Лето Господне»
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): 91 рисунка, 1 таблица.
 - 5.1. Иллюстрация всех разделов бакалаврской работы (фото работ художников, тональные эскизы, этюды, творческие работы в материале).
 - 5.2. Наглядные плакаты с работами серии.
6. Дата выдачи задания «15» ноября 2019 г.

Научный руководитель

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

(подпись)

А.С. Саушкина

(И.О.Ф.)

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

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

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

_____ А. Я. Козляков
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 2020 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения бакалаврской работы

на тему: Серия графических работ по мотивам произведения И. Шмелева
«Лето Господне»

студентки: Саушкиной Анны Сергеевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактически й срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
1.	Обсуждение темы бакалаврской работы, поиск литературы и других источников, их предварительное изучение. Выбор сюжетов для серии работ.	15.11.2019	19.11.2019	Выполнено	
	Выполнение тональных эскизов (25-40 шт.), наброски и зарисовки с натуры фигур, лиц, рук, (35-50 шт.)	19.11.2019	26.11.2019	Выполнено	
2.	Обсуждение и формирование плана исследования, его содержания и структуры. Выполнение цветowych эскизов (10-15 шт.)	3.12.2019	17.12.2020	Выполнено	
3.	Подготовка аналитического обзора состояния проблемы по теме исследования, определение методологической базы исследования. Выбор мотивов, тональная и цветовая разработка первого листа ВКР	17.12.2019	16.01.2020	Выполнено	
	Написание разделов ВКР: Введение (уточнение структуры теоретического раздела ВКР и содержания каждой ее части, постановка целей и задач), уточнение и детализация эскизов в материале, выбор стилистического языка	21.01.2020	01.03.2020	Выполнено	

	Тональная и цветовая разработка второго листа ВКР	28.01.2020	20.02.2020	Выполнено	
	1 глава (анализ и систематизация материала по теме ВКР, работа над творческой частью - тональная и цветовая разработка третьего листа ВКР	18.02.2020	12.03.2020	Выполнено	
	2 глава (анализ и систематизация материала). Тональная и цветовая разработка четвёртого и пятого листа ВКР	10.03.2020	20.04.2020	Выполнено	
	Работа над творческой частью ВКР: выполнение в материале первой работы серии	24.03.2020	04.05.2020	Выполнено	
	Работа над творческой частью ВКР: выполнение в материале второй работы серии	05.04.2020	10.05.2020	Выполнено	
	Работа над творческой частью ВКР: выполнение в материале третьей работы серии	15.04.2020	12.05.2020	Выполнено	
	Работа над творческой частью ВКР: выполнение в материале четвёртой работы серии	25.04.2020	25.05.2020	Выполнено	
	Работа над творческой частью ВКР: выполнение в материале пятой работы серии	10.05.2020	19.05.2020	Выполнено	
4.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения. Выполнение наглядного плаката с ходом работы над серией.	19.05.2020	03.06.2020	Выполнено	
	Выполнение презентации к защите ВКР, написание доклада к защите	26.05.2020	07.06.2020	Выполнено	
5.	Оформление работы (теоретической и практической части ВКР)	02.06.2020	02.06.2020	Выполнено	
6.	Подготовка доклада, иллюстративных материалов (плакат), творческих работ для защиты. Предзащита ВКР	09.06.2020	09.06.2020	Выполнено	
7.	Исправление замечаний, получение справки о проценте оригинального текста, рецензии, отзыва руководителя, представление бакалаврской работы на кафедру	16.06.2020	16.06.2020	Выполнено	

Научный руководитель

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

(подпись)

А. С. Саушкина

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. СЮЖЕТНАЯ ГРАФИКА ПО МОТИВАМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К РУССКОМ ИСКУССТВЕ.....	8
1.1. Сюжетная графика в русском искусстве	8
1.2. Мотивы литературных произведений в графике русских художников	14
1.3. Средства художественной выразительности в сюжетных графических композициях.....	25
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ.....	29
ГЛАВА 2. РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ВКР.....	33
2.1. Обоснование выбора темы ВКР.....	31
2.2. Технология в работе над серией графических листов.....	30
2.3. Этапы работы над серией графических листов по мотивам произведения И. Шмелева «Лето Господне»	35
2.4. Сюжетное иллюстрирование художественных произведений на уроках изобразительного искусства в 5-7 классах общеобразовательной и художественной школах.....	42
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	54
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	56
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	59

ВВЕДЕНИЕ

Графика является самым древним видом изобразительного искусства, появившись еще в эпоху неолита и бронзовом веке, раньше скульптуры и живописи. При помощи различных изображений первобытный человек излагал свою мысль. С появлением письменности графика стала все шире применяться в рукописных книгах, пергаментах, грамотах для украшения и разъяснения текста. По сей день она выполняет функции передачи мыслей и образов, наряду с художественной литературой. [9]

Существует насущная необходимость приобщения подрастающего поколения к миру искусства как источнику нравственности. Кризис духовности в современном мире приводит ко всё большему осознанию того, что развитие и благополучие общества невозможно без его духовного роста. Формирование культуры эстетической и нравственной осуществляется через широкую художественную грамотность - через уроки искусства в школе: литературу, музыку, изобразительное искусство. И графика, как часть изобразительного искусства, может способствовать развитию такой культуры.

Важной задачей образования также является воздействие на ум и чувства ребенка для пробуждения в нем творческих возможностей, активности, которые могут проявляться в различных областях деятельности.

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту в общей образовательной школе предмет «Изобразительное искусство» призван формировать основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. [41]

Как источник познания, духовного обогащения и формирования мировоззрения (эстетические понятия и представления об окружающем мире в целом), изобразительное искусство всесторонне воздействует на становление личности подростка.

Графические работы по мотивам литературных произведений способствуют передаче эмоциональной атмосферы художественной книги, визуализации образов героев повествования. Сюжетная графика мотивам литературных произведений на уроках ИЗО позволяет также осуществлять познавательную, коммуникативную, обучающую, воспитательную, мотивационную функцию. Ее проходят в 7 классе в общеобразовательной школе по рабочей программе Б.М. Неменского, и по программе В.С. Кузина. [25; 27]

Практическая часть ВКР заключается в выполнении серии графических листов по мотивам литературного произведения. За основу было взято сюжетное содержание некоторых глав романа Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», по мотивам которых была выполнена серия из семи графических работ, выполненных в технике гуашь.

В современном обществе в обществе возрастает потребность в просветительской деятельности подрастающего поколения, в приобщении к духовным ценностям, и повышению уровня нравственного воспитания, что обуславливает значимость данной темы.

Объект исследования: сюжетная графика в изобразительном искусстве.

Предмет исследования: сюжетная графика по мотивам литературных произведений.

Цель: создать серию графических сюжетных композиций по мотивам литературного художественного произведения в технике гуашь.

Задачи:

- Изучить историю сюжетной графики, графического иллюстрирования литературных произведений;
- Выделить средства художественной выразительности, используемые художниками-графиками;
- Рассмотреть творчество русских художников, работающих в данном направлении;

- Выполнить серию графических листов по мотивам произведения И. Шмелева «Лето Господне»;
- Разработать уроки по изобразительному искусству на тему иллюстрирования литературных произведений.

Практическая значимость работы заключается в создании серии графических листов, которая послужит иллюстративным материалом к роману, а также может быть использована в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме «Сюжетная графика по мотивам литературных произведений» в общеобразовательной школе, художественной школе или студиях.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью педагогов формировать духовную культуру личности ребенка. Наглядный графический материал способен помочь учащимся овладеть национальным культурным наследием, приобщить к общечеловеческим ценностям, которые отражаются в содержании произведения И.С. Шмелева «Лето Господне».

ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения. В первой главе рассматриваются теоретические положения по теме исследования, история графики в русском искусстве, а также, особенности графики, основанной на сюжетах литературных произведений. Во второй главе описывается работа над художественно-творческой частью ВКР, где обосновывается выбор темы, описывается технология создания серии графических листов по мотивам произведения И. Шмелева «Лето Господне» и ход работы, начиная от эскиза и до воплощения замысла. В приложении представлены графические работы русских художников, этапы работы над серией графических листов, представлены уроки по изобразительному искусству для трех классов.

ГЛАВА 1. СЮЖЕТНАЯ ГРАФИКА ПО МОТИВАМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К РУССКОМ ИСКУССТВЕ

1.1. Сюжетная графика в русском искусстве

Искусством графики (от греч. "grafo" – пишу, черчу, рисую) называется один из видов изобразительного искусства, включающий в себя рисунок и произведения на его основе, обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Графика несёт не конкретный и реальный образ вещи, а уподобление, иносказание. [19; 39]

Графика делится на две большие группы — рисовальную и печатную:

- Рисовальная графика, которую также называют уникальной, поскольку произведение создаётся в единственном экземпляре.
- Печатная, позволяющая на основе созданной художником печатной формы создавать любое количество изображений (ограничение только в производственных мощностях).

Также существует классификация по функциям графики:

Станковая графика: в неё входят вещи, которые являются самостоятельным произведением искусства (как картины):

Станковый рисунок: художники-графики, как и их коллеги-живописцы, работают в различных жанрах — создают портреты, пейзажи, бытовые сцены, натюрморты, исторические и мифологические сцены.

Эстамп, включающий различные виды гравюр и других оттисков. Гравюра, в свою очередь, делится на две большие группы — на дереве (то есть ксилографию) и на металле (среди которых особо выделяется офорт — техника, подразумевающая травление металла кислотами). Также к эстампу относится монотипия, литография, трафаретная печать, шелкография.

Акварельные работы: метод создания изображения на бумаге с помощью акварельной краски. В зависимости от применяемой акварельной техники удаются очень реалистичные рисунки.

Книжную. Включает не только иллюстрирование, но и создание обложек и суперобложек, виньеток, заставок и других элементов художественного оформления книги.

Газетно-журнальная: К ней относятся работы по оформлению периодических изданий. В качестве отдельного подвида выделяется такая разновидность иллюстраций, как карикатура.

Прикладная, которая делится на рекламную и промышленную:

Первая включает разработку вывесок и иных рекламных носителей (буклетов, листовок, флаеров). Также к ней примыкает айдентика (разработка фирменного стиля).

К промышленной относится создание банкнот, почтовых марок, упаковок. Зачастую рекламные и промышленные задачи пересекаются — например, при создании дизайна упаковок для товара.

Плакатная (включая афиши), хотя её тоже можно отнести к рекламной.

Графика письма: это каллиграфия — мастерство красивого письма, эпиграфика — нанесение надписей на твёрдых материалах, разработка шрифтов.

Компьютерная, которая включает дизайнерское оформление сайтов, мобильных приложений, разработку 3D-визуализаций для интерьерного дизайна. Эта область в значительной мере пересекается с рекламной.

Создав свои первые рисунки, которые фиксировали не только какие-либо события и окружающий мир, но и долгое время служившие средством общения между людьми, первобытный человек положил начало искусству графики. Так, с помощью изображений, человек в те далекие времена излагал свою мысль. Долгое время графические изображения не имели самостоятельного значения и служили разве что украшением дома, либо

предметов. Но постепенно человеческая речь стала развиваться, появлялся язык, и теперь рисунки стали обозначать не только слова, но и фразы, и отдельные слоги, звуки, начертание их менялось, пока полностью не трансформировалось в вид знакомых нам букв, ставших в последствие основой алфавита. [19]

Термин "графика" первоначально употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии, т.к. являлся основой создания рукописных текстов. Однако, человек пошел еще дальше: стали появляться иллюстрации к в книгах, визуально отображающие текст в них содержащийся, появилась профессия переписчика и копииста.

Образованность населения увеличивалась, потребность в печатной продукции росла, что требовало и большего производства как книжных произведений, так и графических работ. Началось развитие промышленности, а вместе с ним и промышленной полиграфии и распространение чёткого, контрастного линейного рисунка, который получил в конце XIX - начале XX вв. несколько новых значений. Тогда графика определилась как искусство, в основе которого лежат линия, контраст чёрного и белого. Такое понимание графики в дальнейшем было расширено. Кроме контурной линии в графике используются штрих и пятно, также контрастирующие с поверхностью бумаги - основного материала графики. [15]

Наиболее распространенным направлением графического искусства является сюжетная графика. Сюжет означает событие, отраженное в произведении, конкретизацию темы, наиболее полно раскрывающийся через действующих лиц - персонажей, которые также являются средством для передачи авторской мысли.

Становление и развитие сюжетных изображений на русской земле связано с иконописью, религиозной стенописью и книжной миниатюрой. Русь вступает на общеевропейский путь, на котором сюжетность — спутник духовного совершенствования. В печатной графике сюжетные изображения

формируются в процессе работы над первопечатными книгами XVI—XVII веков. В XVI веке это продольная гравюра на дереве, а в XVII — еще и гравюра на меди.

С концом XVII века закончился и первый допетровский период русской гравюры, который был связан с Москвой и Киевом. В XVIII веке искусство гравирования сосредотачивается в новой столице России — граде Петра Великого. Специфической ветвью русской сюжетной гравюры, стилистически связанной с XVI—XVII веками, является русский лубок XVIII века. [11]

Грамотно отрисованные сюжетные композиции появились в нашем Отечестве после восхождения на престол Петра Великого. Приглашенные для работ в новой столице России — Петербурге западноевропейские художники привезли в Россию множество листов сюжетных гравированных композиций как религиозного, так светского характера. Эти листы стали художественными и техническими образцами для русских учеников.

Копировались все жанры графики, но наиболее сложной работой считалось воспроизведение сюжетной многофигурной композиции. Чтобы копия получилась убедительной, необходимо было граверам иметь элементарные общехудожественные навыки.

Развитию графики в России послужил указ Петра I об утверждении университета и академии, в котором государь писал, что «без живописца и гравировального мастера обойтись невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют рисованы и гравированы быть». С этого момента исторические и сельскохозяйственные книжки, буквари и календари стали массово и богато иллюстрироваться. [1]

В дальнейшем в XVIII веке в Петербург приезжал целый ряд европейских граверов, которые имели русских учеников. В XVIII веке их работы стали совершеннее работ, исполненных в XVII веке, но все равно были

подражательны. Только в самом конце XVIII столетия появились мастера, которые смогли встать в ряд с выпускниками западно- европейских школ.

В России в начале XX века термин графика ещё не существовал, и А. Н. Бенуа для обозначения профессии художников книги, иллюстраторов, рисовальщиков-карикатуристов вынужден был использовать определение "рисовальщик печати". В иных случаях чаще использовали слово "рисунок", а понятие "живописец" использовали в качестве синонима слова "художник". Но уже около 1900 года появляются определения: "синтетическое изображение", "графическое мастерство". [7]

Его расцветом в России принято считать XIX-XX века, во многом благодаря развитию книжной и журнальной иллюстрации, теме которых были посвящены произведения художников «Мира искусства». Члены этого круга вывели русскую графику на уровень лучших европейских художественных достижений. Они вдохнули в нее жизнь «искусство сюжета» в период потери актуальности народнических идеалов. Утонченное понимание стиля позволило им стать новаторами своего времени. Их графическое искусство искало новую творческую форму и выражалось книжной графике, плакате, театрально-декорационном творчестве.

Русское искусство развернулось в сторону отвлеченно-философских поисков жизненного идеала. Материальность и телесность привычных форм часть уходит на второй план, а четкий графический рисунок и масляная живопись уступают место работам, выполненным в технике акварели, пастели, гуаши и темперы. Через матовую фактуру цветного графического изображения художники пытаются рассмотреть вневременные черты поэтического прошлого, пережить прекрасное будущее. К ним можно отнести работы художников: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, А.Я. Головина, Н.К. Рериха, К.А. Коровина и В.А. Серова. (Приложение А, рис.23) [10;12]

В графике с введением небольшого количества хроматических цветов удачно работают «младшие мирискусники» Г.И. Нарбут, С.В. Чехонин и Д.И. Митрохин. Именно они доводят искусство книги до совершенства. Но в их искусстве уже нет того пиршества цвета как у их старших товарищей. Г.И. Нарбут часто вводил неяркий цвет в почти силуэтные композиции. (Приложение А, рис. 1)

Влияние их достижений ощущалось в русском искусстве еще долгие годы. Множество великолепной цветной графики было выполнено советскими художниками книги и журнала. К.И. Рудаков, С.В. Герасимов, Н.В. Кузьмин, В.А. Милашевский. А.Н. Каневский, А.А. Дейнека и другие создали композиции, которые будут еще долго изучаться многими поколениями художников различных направлений. (Приложение А, рис. 2,3, 13, 24, 26, 27, 35, 38)

Ряд добротных графических многофигурных композиций создан художниками СССР в годы Великой Отечественной войны. В.Н. Дени, Б.Е. Ефимов, Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов), Н.Э. Радлов, Н.Ф. Денисовский, Д.А. Шмаринов, К.С. Елисеев, Л.В. Сойфертис за короткий период исполнили сотни произведений патриотического характера. (Приложение А, рис. 39) Свой графический стиль создали художники журналов «Крокодил», «Огонек», «Перець» послевоенного периода. Значительным событием в отечественной графике стало появление таких ярких мастеров детской книжной иллюстрации, как В.Н. Лосин. (Приложение А, рис. 4) [22; 23]

Русская линия авторского эстампа, активно развивавшаяся в России, начиная с творчества А.П. Остроумовой-Лебедевой, привела к появлению целой плеяды прекрасных графиков. В.Д. Фалилеев, И.Н. Павлов, П.Я. Павлинов, К.Е. Костенко, Н.И. Пискарев, А.И. Кравченко, Н.Н. Купреянов и другие сделали русский эстамп заметным мировым явлением как по своим

художественным достоинствам, так и по массовости распространения графических техник в творческой среде. (Приложение А, рис. 28)

Событием в искусстве книжной графики следует считать иллюстрации Ленсере к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Это в полной мере относится как к многоцветным акварельным композициям, заполняющим всю страницу — «полоску» книги, так и двухцветным сюжетным заставкам, и концовкам. Выполненные, уверенной рукой блестящего рисовальщика, это книжное оформление положительно влияло на всю русскую графику первой половины XX века. (Приложение А, рис. 34) [1; 3]

1.2. Мотивы литературных произведений в графике русских художников

Главным жанром в сюжетной графике является книжное иллюстрирование и работы, выполненные по мотивам литературных произведений. Иллюстрация же может быть выделена как самостоятельный жанр изобразительного искусства благодаря одному обязательному признаку. Ее рассказ определяется литературным произведением. Ее назначение - "осветить", "сделать наглядным" то, о чем рассказывается в книге - о событиях и действиях, а также об общей идее, которая побудила автора написать книгу. [30]

Художественная иллюстрация как произведение книжной графики тесно связана с текстом литературного произведения, сопровождает его, истолковывает, дополняет образный строй текста, усиливает эстетическое впечатление от сюжета, литературного языка и других достоинств литературного произведения. В узком смысле слова, иллюстрация — это художественное произведение, предназначенное для восприятия в определенном единстве с текстом, т. е. находящееся в книге и участвующее в ее восприятии в процессе чтения.

Художественное иллюстрирование литературных произведений является одним из видов изобразительной деятельности, появление и развитие которого обусловлено становлением и развитием книгопечатания. Уже в XI веке русские книжники владели высокой культурой оформления и организации книги. Тогда книги еще не печатали, а писали от руки. В рукописных книгах представлены все основные типы иллюстраций и украшений, которые сохранились в русской книгопечатной практике до наших дней.

Историю книжной иллюстрации нельзя рассматривать как прямой и последовательный путь к совершенству. В ней были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды упадка, своеобразной утраты художественного мастерства. 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"). (Приложение А, рис. 24)

Страницы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, предметов быта и т.п. Занимательные и высокохудожественные 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 использовать и комбинировать самые разнообразные художественные материалы. Такой вид изобразительной деятельности, как иллюстрирование литературных

произведений, имеет многовековые традиции. Главная особенность книжной композиции обуславливается ее зависимостью от жанра и стиля словесного материала. Эта закономерность на протяжении всей истории существования книги определяла развитие форм искусства оформления книжной продукции.

Достигая вершин мастерства, авторы сюжетных иллюстраций создают такие целостные художественные произведения, которые нередко продолжают жить отдельно от книги.

К таким произведениям можно отнести иллюстрации Д. Н. Кардовского к «Каштанке» А. П. Чехова и «Горю от ума» А. С. Грибоедова, иллюстрации Е. А. Кибрика к «Тиллю Уленшпигелю» Шарля де Костера и к «Кола Брюньону» Р. Роллана, рисунки Д. Дубинского к «Поединку» А. Куприна, А. Н. Бенуа к «Медному всаднику» А. С. Пушкина. Все эти иллюстрации могут жить и вне книги, но читатель прочтет в них то содержание, которое заложено писателями в соответствующих литературных произведениях. [13; 32]

Это оказалось возможным благодаря глубине художественных образов, их теснейшей связи с литературным текстом. В то же время преломление словесных образов в зримые позволяет ощутить личные мотивы, заставившие художника обратиться именно к данному произведению, выбрать в нем для иллюстрирования определенные эпизоды и придать им свою эмоциональную окраску. В этом сила подобных серий иллюстраций, имеющих право на существование в виде самостоятельных станковых произведений, хотя родились они в книге, связаны с книгой и предназначены прежде всего для восприятия вместе с текстом.

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, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.В. Нестеров и др. Они создали яркие, выразительные, запоминающиеся рисунки для детских книг. (Приложение А, рис. 29)

Именно с этой поры детская книга окончательно отделилась от взрослой, приобрела свой индивидуальный облик, особую структуру. Отличительными особенностями книг для детей стало обилие иллюстраций, которые подробно раскрывали основные события произведения, и обилие цвета, ставшего одним из основных выразительных средств. 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. Для изображения предметов здесь художнику нужно использовать линию, пятно и цвет. В великих произведениях изобразительного искусства можно увидеть органичное слияние и взаимосвязь рассказа, изображения и узорной, декоративной стороны. Произведения изобразительного искусства высоко оцениваются лишь в том случае, если они полностью удовлетворяют требованиям красоты, целостности, глубокой содержательности и неповторимости образов.

Фантастический интерес к книге в 1950—1960 годы дал возможность углублять творческие успехи признанным мастерам графики и позволил ряду художников специализироваться на работе в книжной продукции. В эти годы в полную силу раскрывается талант А.Д. Гончарова. (Приложение А, рис. 6)

Иллюстрации к произведениям Мериме, Лопе де Вега, Петрарки, Рабле, Шекспира, А.П. Чехова, А.Н. Островского, созданные в технике гравюры на дереве, вошли в золотой фонд русской графики. Создает иллюстрации к «Слову о полку Игореве» В.А. Фаворский, Ф.Д. Константинов работает над иллюстрациями к «Легенде об Уленшпигеле» Шарля де Костера, А.Ф. Пахомов делает рисунки к «Азбуке» Л.Н. Толстого, а С.В. Герасимов заканчивает последнюю акварельную серию композиций к «Делу Артамоновых» М. Горького. Д.А. Шмаринов создает свой вариант иллюстраций к «Делу Артамоновых». (Приложение А, рис. 14)

Шагом вперед к новой сюжетной иллюстрации можно считать работу Ю.П. Анненкова над произведением «Двенадцать» А.А. Блока. В 1921 году

выпущены из печати «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина и «Тупейный художник» Н.С. Лескова с иллюстрациями М.В. Добужинского.

Полностью с советским временем связано творчество такого яркого художника-графика, как В.М. Конашевич. Его первая книжка с картинками вышла в 1918 году, а в 1922 году он уже создает рисунки к «Помещику» И.С. Тургенева, которые выполнены очень свободно. Реальность сюжетных сцен в сочетании с отточенным до предела владением графическими средствами рождает смелые и оригинальные решения в иллюстрациях: к детским книгам, к избранным сочинениям А.П. Чехова (1929), к повести М.М. Зощенко «Сирень цветет» (1929—1930), к роману К.А. Федина «Города и годы» (1932) и др. В основе выбранных им уже в 1920-х годах принципов рисунка лежит строго продуманная система художественной логики. Скупая линия сделана не с маху, она результат отбора, долгого размышления. Художник свободно владел размерами листа, композицией. В желании достичь напряженной остроты, заставить говорить детали он широко пользовался пропусками, умолчаниями. (Приложение А, рис. 10)

Особой культурой графики обладал В.Н. Масютин, который проиллюстрировал много произведений русской литературной классики. У нас он известен по иллюстрациям к повести Н.В. Гоголя «Нос». Неожиданно интересным стало использование акварели в иллюстрациях С.В. Герасимова к «Делу Артамоновых» М. Горького. (Приложение А, рис. 11)

Как техника для иллюстраций был широко использован рисунок карандашом и пером Д.Н. Кардовским, А.И. Щербаковым, Е.Е. Лансере, А.М. Каневским и другими. В годы Великой Отечественной войны сюжетные композиции в графике в основном были посвящены изображению военных действий. Сцены прифронтового тыла, боевые столкновения в Сталинграде, Воронеже, в Подмосковье, пригородах Ленинграда нашли отражение в рисунках, литографиях и гравюрах таких мастеров, как А.М. Лаптев, И.А. Соколов, Н.И. Дормидонтов, М.А. Добров, Ф.А. Модоров, Д.К. Мочальский,

А.И. Щербаков, В.С. Бибиков, В.И. Курдов. Состраданием и теплотой проникнуты литографии А.Ф. Пахомова, посвященные женщинам и детям осажденного Ленинграда. [18; 20]

В 1941—1945 годы было выпущено огромное количество сюжетных плакатов. В целом они повторяли наработанные в годы гражданской войны приемы, но были натуралистические по рисунку.

В 1947 году Гослитиздат выпускает юбилейный том басен И.А. Крылова, в котором сосредоточены иллюстративные работы свыше двадцати лучших художников. Там есть и лучшие мастера отечественной гравюры. В послевоенные годы лучшие свои творения исполнил Е.А. Кибрик. Его литографии к «Тиллю Уленшпигелю» и «Тарасу Бульбе», созданные в предвоенное и военное время, но напечатанные в послевоенных изданиях, создали жизнеутверждающий, добротный и правдивый «кибrikовский стиль», который станет образцом для молодых иллюстраторов книги. (Приложение А, рис. 7)

Более того, в послевоенный период была создана масса превосходных работ В.А. Фаворским, полностью расцвел талант А.Д. Гончарова, Ф.Д. Константинова, В.В. Домогацкого, Ю.Н. Ростовцева, А.П. Журова. Поразительными по живописности штриха можно считать гравюры Ф.Д. Константинова к Дж. Чосеру, М.М. Пришвину, А.С. Пушкину и Ф.М. Достоевскому. (Приложение А, рис. 8, 15)

В 1948—1950 годы Кибрик рисует ряд прекрасных иллюстраций к «Героическим былинам» с образцами русских богатырей, которые изображены художником в сюжетных сценах, говорящих об их жизни и подвигах. Образы Микулы Селяниновича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца, Михайло Даниловича, созданные Кибриком, — плодотворное продолжение дела отражения поэтического духа русского народа, начатое Виктором Васнецовым.

В 60-е годы XX столетия выходят в свет «Судьба человека» М. Шолохова, проиллюстрированная Кукрыниксами, «Ромео и Джульетта» с рисунками Д.А. Шмаринова, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова с гравюрами Ф.Д. Константинова, «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети» И.С. Тургенева с гравюрами В.В. Домогацкого, «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя с рисунками Н.В. Кузьмина. (Приложение А, рис. 9, 16)

На огромных всесоюзных и всероссийских выставках в 70-е годы начинают появляться большеформатные рисунки, выполненные по методике создания станковой графики, т.е., по сути дела, формируется так называемый «станковый рисунок», или «уникальная графика карандашом». Это не подобия гравюр, но по проработанности и выверенности изобразительной плоскости весьма с ними схожи.

Одним из первых русских художников книги, кто тонко прочувствовал новые выразительные возможности образного пространства, был А.Л. Костин. Высокообразованный, прекрасно знающий историю иллюстрации художник превратил плоскость листа бумаги в живой упругий эфир, рождающий страхи, сомнения, угрызения совести, радость и любовь. Этот эфир, как первородная космическая невидимая сила, заполнил А. Костин. Иллюстрация к автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». 1989 иллюстрации художника к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и к автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». (Приложение А, рис. 17)

Огромный мир, раскрывшийся перед восхищенным взором юного создания и запечатленный талантом Костина, стал своеобразным символом души художника, открытой к познанию нового. Техника офорта, выбранная художником для исполнения композиций, придала выверенным композициям чувство завершенности, позволила белому листу бумаги стать картинной плоскостью.

Необходимо отметить, что для данной цели использовал офорт в иллюстрации не только Костин. Свое волшебное поле-пространство в офортной иллюстрации делал и Диодоров. В отличие от Костина он подцвечивает почти бархатную, поверхность оттисков, что переводит композиции в новую реальность — реальность книги. В отличие от Костина и Диодорова у Пивоварова пространство пронизывает все, что нарисовано в композициях, и становится одним из главных действующих лиц бесконечных нереальных сюжетных коллизий.

Герои как бы находятся между реальностью книжного листа и выдуманностью изображенных сцен. Пространство «ведет себя» специфично даже в творчестве художников, продолжающих развивать композиционные принципы отечественной довоенной графики. Но если в иллюстрациях Герасимова или Шмаринова действующие лица «внедрены» в пространство, то у художников последних десятилетий XX века — начала XXI века пространство проникает в изображения.

Это отличие можно считать принципиальным, так как только в этом случае возникает сложная игра двух сред: среды «обитания» изображения и среды самого рисунка. Так, например, строятся иллюстративные ряды А.И. Дергилевой к произведениям И.С. Аксакова, И.А. Бунина, Э. Ростана и Ф.М. Достоевского. Средовые находки композиционных поисков в станковых листах, приемы, наработанные в натуральных изображениях, при перенесении их в иллюстрацию позволили создать сложные динамические сценические действия. Наиболее интересны в данном контексте многофигурные композиции Дергилевой к роману Ф.М. Достоевского «Идиот». В иллюстрациях фигуры действующих лиц изображены вне архитектурной среды, что позволило максимально уделить внимание портретным характеристикам каждой фигуры. (Приложение А, рис. 18)

В качестве бесспорного достижения русской графики следует выделить сюжетные композиции иллюстрации к поэме «Душенька» И.Ф. Богдановича,

исполненные графом Ф.П. Толстым (1783—1873). Награвированные «гравюрой очерком»¹ они точны по рисунку и добротны по компоновке. Вольное переложение в поэме произведения Ж. Лафонтена «Любовь Амура и Психеи», понравившееся легкостью стиха Екатерине II, позволило художнику найти адекватное выражение в рисунке контурных гравюр.

Невозможно не упомянуть две серии иллюстраций, исполненных А.А. Агиным. Одна из серий под названием «Ветхий завет в картинках» принадлежит стилистически к первой половине XIX века, а вторая — иллюстрации к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя — ко второй половине XIX столетия. Иллюстрации к «Мертвым душам», отгравированные гравером Е.Е. Бернардем и напечатанные в середине XIX века — первый смелый шаг к демократическим веяниям в искусстве графики. (Приложение А, рис. 19)

Все достижения советской сюжетной графики прямо связаны с общим высоким уровнем русской графической культуры предреволюционного времени. Е.Е. Лансере, Б.М. Кустодиев, И.Я. Билибин, Ю.П. Анненков, Д.Н. Кардовский, Г.И. Нарбут, Д.И. Митрохин, М.В. Добужинский, Д.С. Моор, Н.В. Денисов (Дени) и даже трибун революции — В.В. Маяковский стали заметны в искусстве еще до событий 1917 года. (Приложение А, рис. 20, 21, 32, 33, 36) [5; 10]

Анализ русских плакатов времен Первой мировой войны и плакатов революционной тематики показывает ясную преемственность сюжетных поисков. Тем более что такие патриархи советского плаката, как Д.С. Моор, Г.И. Нарбут, В.В. Маяковский и другие, начали свою творческую жизнь в жанре военного лубка в 1914—1916 годы. За 1918—1922 годы было выпущено более тысячи плакатов, среди создателей которых выделялись Д.С. Моор, Н.В. Дени и В.В. Маяковский. Много удачных плакатных композиций сделали М.М. Черемных, Н.М. Кочергин, Д.И. Мельников.

В искусстве книги резкой смены тематики изданий, как это было в искусстве плаката, в первые послереволюционные годы, не произошло.

Особенностью этого этапа можно считать ставку советских издательств на массовость, дешевизну и простоту. «На дешевой бумаге, в небольшом формате скромно издавались у нас избранные сочинения классиков русской литературы.

Литературно-издательским отделом Народного комиссариата по просвещению в 1919 году изданы были “Нос” и “Коляска” Гоголя с рисунками В.В. Лебедева; в 1919—1920 годах Наркомпросом и Госиздатом в серии “Народная библиотека” изданы были “Капитанская дочка” с рисунками А.Н. Бенуа, “Княгиня Мэри” с рисунками В.П. Белкина; Д.И. Митрохин иллюстрировал поэмы Пушкина и баллады Лермонтова; Б.М. Кустодиев — “Руслана и Людмилу”; несколько позднее изданы книжки Пушкина с иллюстрациями М.В. Добужинского и В.М. Конашевича.

Бросается в глаза, что в этой удешевленной и по-настоящему широкодоступной серии приняли участие художники-графики того же “Мира искусства”. Но иные из них в советских условиях стали искать новых средств выражения. [9]

Обновление искусства связывается с обращением к творчеству архаических периодов истории человечества, народному искусству, детскому рисунку, в которых есть искренность и чувство, во многом утраченное в «ученом» искусстве XIX века.

Достижения мирискусников так значительны, что следует говорить о повороте в русском искусстве от конкретно-исторического осознания жизни в сторону отвлеченно-философских поисков жизненного идеала. Материальность и телесность уходит на второй план, и четкий графитный рисунок и масляная живопись уступают место техникам акварели, пастели, гуаши и темперы. Матовость фактуры цветного графического изображения привлекает художников своеобразной «дымкой», сквозь которую они смотрят на жизнь и искусство. Сквозь эту дымку они стремятся рассмотреть поэтические

переживания прошлого, найти в нем вневременные черты или увидеть прекрасное будущее.

Таким путем идет А.Н. Бенуа в своих двух больших сериях работ, посвященных Версалю XVII века и выполненных в смешанной технике, соединяющей в себе гуашь, акварель и карандаш. Одна из самых изящных картин Бенуа — «Прогулка короля». Сохранился предварительный рисунок композиции, осуществленной в работе. «Голубовато-серые и охристые тона, подсвечивающие рисунок, выполненный черными штрихами, подсказаны однообразными и печальными красками зимы.

Это композиционное построение помогает выразить ощущение покоя. Такого рода композиции, уравновешенные и замкнутые, любил классицизм, на который Бенуа ориентировался в ряде своих работ, отталкиваясь от гравюр XVII века», — пишет о рисунке А.П. Гусарова.

Работы версальского цикла напоминают нам о бессмертии одухотворенной искусством природы и скоротечности суетной жизни человека. Тем же чувством наполнены иллюстрации Бенуа к «Медному всаднику» А.С. Пушкина. (Приложение А, рис. 22)

Расцвет графики в России, как и в других странах Европы, во многом был связан с развитием искусства книжной и журнальной иллюстрации, одной из вершин которой являются произведения мирискусников. Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, К.А. Сомов, И.Я. Билибин, А.Н. Бенуа, Г. Нарбут, Д.И. Митрохин, М.В. Добужинский, Б.М. Кустодиев, А.П. Остроумова-Лебедева, окончательно сформировали лицо русской графики и вывели ее на уровень лучших европейских художественных достижений. (Приложение А, рис. 36, 37) [32]

В 1950-60 годы в стране открываются новые литературные издательства для детей, во время которых художники дают новое понимание детских образов в графике. Такие художники как А.Н. Яковсон, Н.И. Цейтлин, Ю.Д. Коровин, Л.А. Токмаков, В.Н. Лосин, В.Д. Пивоваров и др. (Приложение А, рис. 30)

Например, художник А.Ф. Пахомов является самой крупной фигурой в отечественном искусстве, любившей изображать детей. Он создает графические работы по мотивам произведения Л.Н. Толстого «Филипок», в котором он искал лучшие формы соединения цвета и рисунка. Большие оригинальные иллюстрации поражали самобытностью, новизной изобразительного приема.

1.3. Средства художественной выразительности в сюжетных графических композициях

Основу графики составляет рисунок. Цвет в нем применяется более ограниченно, чем в живописи. Основными его средствами являются линия, пятно, светотень. Если рисунок в графике является определяющим, нельзя думать, что ей также не свойственно эмоциональное воздействие цвета, его свойства. Однако, в силу особых задач графического искусства и своеобразия материалов, используемых в графике, цветовые решения в нем будут отличаться от решений, принимаемых в живописи. [2;29]

Локальный колорит: широко распространен в произведениях прикладного искусства, книжной графике, фресковых росписях. Цвет однороден, постоянен и отделен от условий освещения. В одних случаях, это введение одного-двух условных цветов, в других – применение пяти-шести чистых и сложных цветов, организованных по принципу гармонических рядов.

Колорит в цветной графике должен сочетаться по насыщенности. Цвета, расположенные друг против друга в цветовой круг, представляют дополнения друг к другу. Таким образом. Гармонизировать цвета можно тремя способами:

- Равными количествами главных цветов;
- Равной светлотой;
- Равной насыщенностью. [4]

Важнейшей частью любой графики, особенно сюжетной, является композиция. Под ней понимается художественная организация на плоскости одной или нескольких многофигурных изображений, сложенные наилучшим образом для задуманного образного решения. Главным действующим лицом в композициях является определенное событие, поэтому их содержания необходимо упорядочивать для усиления читаемости изображения. Для этого существует ряд принципов, призванный формировать образную убедительность и эстетическую согласованность. [9; 17]

К таким принципам относятся цельность изображения, его симметрия или асимметрия, ритмика и пластика. Изображение сложных форм, таких как, например, множество человеческих фигур, требует особенного внимания к их взаимодействию в пространстве, поэтому эти принципы становятся еще более актуальными. Цельность является основным принципом любого художественного произведения, так как выделение главных и второстепенных элементов, соподчинение их определенной иерархии необходимо в любых видах искусства.

Композиционный центр является основой сюжетной завязки. Им может быть основная фигура, либо группа фигур, когда остальные предметы изображения будут считать второстепенными и должны быть расположены так, чтобы не мешать сюжетной завязке. Симметрия рассматривается как равновесие, баланс, элементы которой не стремятся к изменению своего места и форм, а создают организованное единство. В такое равновесие входят не только расположение фигур или пятен на плоскости, но и баланс всех основных графических элементов, в том числе баланс цветового решения.

Балансом графических элементов считаются не только расположение и размеры фигур или предметов, но и баланс светлых и темных фоновых масс. Цвет может помочь сохранить организованность даже запутанной тоновой композиции, так как он имеет сильное психологическое воздействие на зрителя, поэтому тоже важен в балансе. [29]

Цвет в графике может применяться, но, в отличие от живописи, он играет вспомогательную роль, и, как правило, локализован и абстрагирован от объёмности, светотени, фактуры изображаемого объекта. Могут использоваться различные сочетания цветов: основных, составных и дополнительных, теплых и холодных, насыщенных, пастельных, светлых и темных, для эмоциональной передачи состояния природы, характера персонажа.

В графике определяющим признаком остаётся условность пространства. Отсюда особое значение силуэта, контурной линии, направленности штриха. Поэтому, согласно современной музейной классификации, к графике относят акварель, гуашь, пастель и другие техники, использующие бумагу, прозрачные краски на водной основе, цветные рисовальные материалы.

Сочетанием этих изобразительных средств и материалов средств могут создаваться тональные нюансы. Живопись и графика различаются разной мерой пространственности, проистекающей от различного отношения художника к изобразительной поверхности, хотя эти отношения изменчивы и подвижны. [4]

Привлекая несколько гармоничных цветов, художник ищет силу каждого из них, как, например, наиболее выразительного его расположения, учитывая взаимодействие соседних цветов, их возможные наложения друг на друга. Графика отличается от живописи не только тем, что она изображается исключительно на бумаге, но и тем, что в ней не решаются многообразные и тончайшие цветовые задачи, ограничиваясь сдержанностью, скупостью и условностью.

Когда говорят о графичности произведения, имеют в виду резко выраженный рисунок, четкое отделение друг от друга элементов картины, а также преобладание скупых, лаконичных цветовых отношений. То есть характерным признаком графики является именно лаконизм, простоту и ясность в изображении. Это обуславливается своеобразными задачами

графики, а также характеров материалов, используемых в этом виде искусства.

Книжная графика, плакат, театральное-декорационное творчество, в области которых они работали, включают в себя такие техники исполнения, как акварель, пастель, гуашь, тушь и карандаш.

Сюжетная графика также характеризуется выразительными возможностями цвета. Он помогает усиливать образное воздействие сюжетных композиций посредством цветового тона, насыщенности, светлоте, оптическом смещении цветов, контрасте и законов цветовой гармонии. В отличие от живописи, графика отличается более условным колоритом и ограниченностью цветовых сочетаний, так как главным в изображении остается форма. Несмотря на разнообразие творческих и научных подходов к вопросу о колорите, остается три общих закона, действенных для цветной сюжетной графики – локальный колорит, и тональный, с естественным освещением или основанный на явлениях контраста. [3; 26]

Для книжной графики характерен локальный колорит, в котором цвет является однородным, отделенным от условий освещения. Иногда это введение одного условного света, в других – применяется несколько чистых и сложных цветов, организованных по принципу гармонических рядов. Человек воспринимает цвет эмоционально, связывает их с собственными образами и ассоциациями.

Также в изображении теплые оттенки имеют свойство зрительно приближать объекты и из-за этого художники используют их при рисовании передних планов, когда как холодные – зрительно отдаляют их. Тональный колорит же отвечает за освещенность предметов в пространстве, и он может выражаться во множестве вариантов условного и естественного освещения. В колорите невозможно обходиться без цветовой гармонии, то есть согласованности цветов между собой, что является еще одним важнейшим

средством выразительности. Эта гармония позволяет полнее раскрыть замысел художника до зрителя. [6]

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Искусством графики называется один из видов изобразительного искусства, включающий в себя рисунок и произведения на его основе, обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. В печатной графике сюжетные изображения формируются в процессе работы над первопечатными книгами XVI—XVII веков. В XVI веке это продольная гравюра на дереве, а в XVII — еще и гравюра на меди.

Наиболее распространенным направлением графического искусства является сюжетная графика. Становление и развитие сюжетных изображений на русской земле связано с иконописью, религиозной стенописью и книжной миниатюрой.

В XVIII веке искусство гравирования сосредотачивается в новой столице России — граде Петра Великого момента исторические и сельскохозяйственные книжки, буквари и календари стали массово и богато иллюстрироваться. Иллюстрации — это рисунки, в образной форме раскрывающие текст литературного произведения, подчиненные его содержанию и стилю, одновременно служащие декорированием и украшением строя книги. Графические средства помогают выявить и передать художественную социальную и суть иллюстрируемого произведения.

Расцветом сюжетного графического мастерства принято считать XIX—XX века благодаря развитию книжной и журнальной иллюстрации, чему были посвящены произведения художников "Мира искусства". "Младшие

мирискусники" доводят искусство книги до совершенства, а советские художники продолжают развивать этот вид искусства, формируя множество новых направлений.

Средствами художественной выразительности любой сюжетной графики являются универсальные принципы композиции: симметрия или асимметрия, ритмика и пластика. Композиционный центр является основой сюжетной завязки. Им может быть основная фигура, либо группа фигур, когда остальные предметы изображения будут считаться второстепенными и должны быть расположены так, чтобы не мешать сюжетной завязке. В цветной графике к вышеуказанным средствам добавляется баланс теплостепенности, сочетание гармоничных цветовых гамм, отражающих эмоциональную составляющую изображаемого произведения. Главная особенность книжной композиции обуславливается ее зависимостью от жанра и стиля словесного материала.

Однако, достигая вершин мастерства, авторы сюжетных иллюстраций создают такие целостные художественные произведения, которые нередко продолжают жить отдельно от книги. В этом сила подобных серий иллюстраций, имеющих право на существование в виде самостоятельных станковых произведений, хотя родились они в книге, связаны с книгой и предназначены прежде всего для восприятия вместе с текстом.

ГЛАВА 2. РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ВКР

2.1. Обоснование выбора темы ВКР

Развитие графики происходит именно благодаря искусству книжной и журнальной иллюстрации. Поэтому множество художников создают свои графические работы в качестве иллюстративного материала к литературным произведениям, то есть, создавая композиции в разных техниках, сюжетной основой которых становятся события книги. Это говорит о распространенности этого жанра.

Задачей педагога является не только обучение конкретному навыку, но и воспитание в детях лучших качеств, в том числе осознания своего личностного взросления. Одним из важнейших помощников в этом является художественная литература, образно раскрывающая понятия о нравственности, духовной чистоте и радости жизни с Богом.

В качестве этой воспитательной основы был выбран роман Ивана Шмелева «Лето Господне», в котором описывается, как растёт ребенок, как зреет в нём сознание, крепнет нравственное чувство, как он впитывает в себя национальную православную культуру. Роман "Лето Господне" отображает важные темы исторической и родовой памяти. Шмелёв считал, что мир будет незыблем до тех пор, пока люди помнят прошлое и строят настоящее по его законам. Это делает мир одухотворённым, «обожествлённым», а значит,

осмысленным. Соблюдение древнего порядка помогает человеку быть нравственным, а его ежедневные дела преисполняются смыслом. [14]

Через будничное проявление жизни детская душа постигает Бога: «Чувствуется мне в этом великая тайна — Бог. В «Лете Господнем» тема устремлённости души русского человека к Царствию Небесному связана с семейным укладом замоскворецкого двора «средней руки» купцов Шмелёвых, бытом Москвы восьмидесятых годов XIX века.

В нем показано духовное воспитание ребенка и через визуальную призму именно этого произведения возможно познакомить учащихся школ с православными духовно-нравственными ценностями, привлечь интерес к чтению нравственной литературы, к бережному отношению к духовным ценностям и своей истории. В то же время — это роман-хроника, позволяющий передать «бытовой» и исторический ход времени, представить воспоминание как зримую и ощущаемую нами действительность. Это в том числе важно, для понимания детьми своей национальной сущности. [38]

Художественно-образное слово способно возбуждать мыслительную активность ребенка, его фантазию, а их собственное творчество на уроках изобразительного искусства, на этой основе, может содействовать закреплению в сознании детей представлений о героях и событиях иллюстрируемого произведения, более выразительной передаче этих образов детьми в рисунках.

Воспитание интереса к чтению у школьников средствами синтеза иллюстрации и литературного текста — процесс целенаправленного воздействия на понимание прочитанных детьми произведений. Под влиянием иллюстрации дети лучше и правильнее овладевают содержанием прочитанного и воспроизводят его более адекватно, правильно, кратко и образно с картинкой, нежели без картинки. При создании иллюстрации, учащиеся учатся анализировать произведения и выбирать правильный сюжет для своей иллюстрации, изучают различные стили создания образов героев

сказок, а также изучают основные правила композиции в книжной графике. [33]

Выбранные эпизоды для сюжетных композиций направлены напомнить зрителю о том, что, в православии, праздники - это не выходные дни, как принято в светском обществе, а время, когда всей семьей и близкими людьми необходимо помнить и чтить великие события жизни и понимать, какую науку несет богослужение в храме или участие в традиционных действиях, как например, освобождение птиц в день Благовещения, или освящение урожая в праздник Преображения Господня.

Праздничная тема выбрана так же для того, чтобы визуально показать, как православная вера объединяет чувства всех людей, и раскрыть детскую радость через чувства главного героя Вани. Во всех композициях присутствует ближайшее окружение главного героя – его Отец, духовный наставник Горкин и люди, находящиеся при доме, которые участвуют во всех общих празднествах, богослужениях и молебнах. Автором показывается не только сами события, но и общность семьи, которая традиционно является неотделимой частью каждого православного христианина.

2.2 Технология в работе над серией графических листов

Исполнение сюжетных композиций является одним из самых сложных задач для художника, так как при их создании используются все навыки академического обучения и знания художественной организации изобразительной плоскости. Создание сюжетной композиции является творческим актом во время которого происходит образное решение выбранной темы. Графические средства являются инструментом ее решения, а методика в работе над сюжетом придерживается принципа "от общего к частному и обратно к общему". [39]

Поэтому при разработке графических листов необходимо соблюдать определенную установку, начиная от выбора идеи композиций, поиска композиционных пятен, цветовых решений, и заканчивая проработкой каждого листа, основываясь на собранном визуальном материале. [8]

В процессе работы над дипломом в качестве материала была выбрана художественная гуашь, так как она обладает прекрасной кроющей способностью, матовостью, бархатистостью и прекрасно ложится на художественную поверхность. Она позволяет использовать художественные техники, свойственные другим материалам, в том числе и пастозность в нанесении цвета, что важно для выделения графических особенностей.

Художественная гуашь – это растёртые пигменты, с добавлением воды, белил и гуммиарабика. Рисование гуашью комфортно, она не имеет неприятного запаха, не требует работы с растворителями, позволяет легко вносить изменения в рисунок и не требует какой-то специальной поверхности для рисования (холсты, грунтовки и т.п.).

Для этого типа краски в качестве рабочей поверхности идеально подходят не мелованный картон, акварельная бумага, тонированная бумага, холст. Первый слой краски впитывается в художественную поверхность, создавая что-то подобное грунту. Это позволяет краске лучше держаться на рабочей поверхности. и передает графические особенности.

В работе над графическими композициями были выбраны следующие техники:

Пастозная техника. Она заключается в нанесении густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. Такая техника присуща в основном масляной живописи. Фактура, свет и тень на картинах, написанных в пастозной технике, зависят не только от цвета, но и от формы и направления положенных мазков. Работая в пастозной технике и используя обычную художественную гуашь, нужно помнить о том, что слишком толстый слой этой краски имеет обыкновение растрескиваться и осыпаться после высыхания. Поэтому нужно

очень осторожно добавлять слои густой гуаши на полотно, чтобы получить необходимую, для этой техники и материала, «золотую середину».

Равномерная заливка с помощью кисти- используется для окрашивания поверхностей или их частей. Выполняется кистью. Гуашь не должна быть слишком густой (краска ляжет комками) или слишком жидкой (появятся пятна). Заливать контур начинают с краев.

Лессировка – способ, который заключается в нанесении поверх основного цвета прозрачный слоев других тонов. За счет перекрытия основного цвета полупрозрачными слоями получается новый глубокий оттенок. Для гуаши этот способ доступен так же, как и для акварели. Гуашь нужно разбавить довольно сильно водой, чтобы она стала прозрачной. С помощью техники лессировки можно создать неповторимый эффект тумана, гуашь для этого подходит как никакой другой материал.

Другой важной техникой, используемой в работе, является цветовая растяжка, которая придает графическому изображению глубину и связывает композиционные пятна в единый колорит. [6; 40]

2.3 Этапы работы над серией графических листов по мотивам произведения И. Шмелева «Лето Господне»

Перед началом создания графических листов прочитывается произведение, и затем обдумывается то, какая часть содержания будет изображаться, какими визуальными средствами возможно передать изображаемое событие. [34]

Автором были изучены особенности временного периода, в котором происходили действия романа «Лето Господне», чтобы уловить типы людей, остановки, одежды и пр. Писатель изображает быт патриархальной России,

поэтично и красочно описывая Москву и любимое Замоскворечье, описывает все главные православные праздники.

Автор постарался уловить дух литературного произведения, его стиль и отразить в своих работах. Задачей являлось не поверхностное копирование внешних признаков и приемов, отражающих стиль эпохи, а именно демонстрация внутреннего посыла произведения, передача чистоты и торжественности событий. Такое творческое отношение позволяет художнику понимать произведение писателя глубже и тоньше чувствовать подтекст произведения, внутренние мотивы писателя и особенности стиля. (Приложение Б, рис. 1-13)

Гуашь является универсальным материалом, который можно использовать практически для любых живописных и графических задач. Свойства этого материала также подходят для создания законченности в цветной графике, когда есть необходимость использовать краску, а не графитный материал. Для дипломной работы была выбрана серия из 7 графических листов, объединенных общей темой и графическим языком. Несмотря на различие сюжетов, композиционных и колористических решений, использовалась единая техника пастозного перекрытия пятен и лессировки.

Задачей было изобразить православные праздничные события из произведения Ивана Шмелева «Лето Господне» посредством графических композиций. Было выбрано семь событий, которые описываются в главах «Благовещение», «Пасха», «Яблочный Спас», «Обед для разных», «Крещение», «Вербное воскресенье», «Михайлов день», затрагивающие в основном первые две книги романа, повествующие о радостной жизни с верой в Бога, о Его близости, а также отражающие годовой круг церковного календаря.

Всю работу над графическими листами можно разделить на этапы:

- поиска идеи, композиционно-тонального эскизирования;

- разработки цветового решения;
- конечной детализации.

Работа над цветным графическим листом начиналась с выбора событий книги для преобразований их в визуальные сюжеты. В данном случае композиция каждой работы привязывается к выбранному эпизоду романа, отображающему церковно-христианские праздники. Затем следовал этап разработки этих композиционных решений, их уточнений в соответствии с визуальными законами графики. Для поиска этих решений была изучена научная литература по правилам графических изображений.

Вопрос композиции здесь встает особенно остро, так как фигуры необходимо увязать между собой по смыслу, пластически и пространственно. Пространство в таких композициях почти не имеет глубины, и графические лист по большей части двухмерны. Во всех графических листах композиционной основой являются двух фигурные или многофигурные постановки, так как они являются и действующими лицами, и ключевым смысловым элементом самого произведения Шмелева.

Цветовая гамма всех композиций была выбрана для передачи состояния воспоминаний автора произведения через призму детской нечеткости восприятия. Этому очень способствуют приглушенные пастельные оттенки, без ярко выраженного контраста, гармонизованные по дополнительным цветам цветового круга. Как сам язык произведения характеризовался простотой и чистотой, так и через визуальный язык художественных работ автор попытался передать эту эмоциональную насыщенность, детский восторг и одухотворенность в быте героев произведения. [28]

На всех работах композиционным центром является ключевое событие выбранной главы, на котором можно увидеть главного героя произведения, в окружении близких знакомых его семьи.

Для первой работы серии сюжетной основой которого послужила глава «Благовещение» отражает воспоминания главного героя произведения об этом

православном празднике, о традиционном запуске птиц в небо в этот день. На работе изображен главный герой с птичником-Солодовкиным.

«Солодовкин запускает руку под коленкор, так начинает трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.

- Бери в руку. Держи – не мни... - говорит он строго. – Погоди, а знаешь стих – «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда»?

«В небо гляди, как она запоет, улета. Пускай!...»

«Я разжимаю пальцы и слышу – пырхх... но ничего не вижу. И вот она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села... - и нет ее!» (Приложение Б, рис. 13-19) [31 с.29]

Второй графический лист серии посвящен главе «Пасха», на котором автор образно попытался изобразить пасхальную радость: люди вокруг радуются пришедшему празднику, христосуются, дарят друг другу яички, а на переднем плане главный герой рассматривает одно, которое подарил ему его отец.

«В черном небе алым крестом воздвиглось! Сияют крести на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет «Х.В.». Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени – кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди».

«Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес»...»Со светлым праздничком».... Получают яйцо и отходят к сени.»

«Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустальное-золотое, через него – все волшебное. Вот – с растягивающимися жирным червячком; у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное. И вот фарфоровое – отца. Чудесная

панорамка в нем... Я приживаю к груди яичко и усыпляющий перезвон качает меня во сне.» (Приложение Б, рис. 20-23) [31 с. 64-66]

Сюжетом для графического листа «Яблочный Спас» послужил следующий эпизод из произведения:

«Кругом на полу корзинки и узелки...Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камиллавке, читает над нашими яблоками из Курса молитву о плодах и винограде. ...И начинает освящать яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают тут и там» [31 с.110]

На работе изображен именно момент окропления плодов в праздник Преображения. Главный герой наблюдает за кистью священника, обращая внимание на яблочное благоухание вокруг. (Приложение Б, рис. 24-28)

Следующая работа посвящена главе «Обед для разных».

«Второй день Рождества, и у нас делают обед – «для разных».... Отец дает распоряжения, что к обеду и кого пускать. Василь Василич загибает пальцы. Пискун, солдат Махоров, Выхухоль, певчий-обжора, Ломшаков...знаменитый Солодовкин, звонарь от Казанской, Пашенька-блаженная, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя». [31 с. 129]

На композиции изображено застолье в купеческом доме в Рождественские дни, когда близкие по духу Ваниной семьи люди, присутствуют на всеобщем торжестве, несмотря на свой неблагополучный статус. В центре работы сидит главный герой на руках у своей кормилицы Насти, испытывая радость от происходящего вокруг. (Приложение Б, рис. 29-34)

«Крещенье»: В этой главе описывается традиционное освящение воды в иордани, за которым наблюдает главный герой. На переднем плане мы видим священника, поднявшего руки в молитвенном жесте, а вокруг него столпились люди, наблюдающие за молебном. Вот-вот люди будут готовы окунуться в воду.

«Из-под кремлевской стены, розовато-седой с морозу, несут иконы, кресты, хоругви, и выходят серебряные священники, много-много. В солнышке все блестит — и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев — митры. Долго выходят из-под Кремля священники, светлой лентой, и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа, поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, что у ердани, только доносит пение да выкрик протодиакона. Говорят — «погружают крест!». Слышу знакомое — «Во Иорда-а-не... крещающуся Тебе, Господи-и...» — и вдруг, грохает из пушки. Отец кричит — «пушки, гляди, палят!» — и указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии... и — ба-бах!.. И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены.» (Приложение Б, рис. 35-41) [31]

«Михайлов день», посвящен дню памяти архангела Михаила, а в контексте произведения Шмелева он является днем именин духовного наставника главного героя Вани – Горкина. На изображении мы видим, что все собравшиеся готовятся поздравлять его с праздником, однако, главный герой, забыв подготовить подарок, смиренно дарит Горкину кошелечек, который отдал ему отец, поддержав сына. В отличие от других праздников, Михайлов день не является двенадцатым господским праздником, однако эта глава была выбрана автором для того, чтобы показать, что в купеческой семье помнят обо всех православных традициях и пекутся о своих близких.

Скорняк преподносит «золотой лист», — сам купил в синодальной лавке, — «Слово Иоанна Златоуста». Горкин целуется со скорняком, лобызает священный лист, говорит трогательно: «радости-то мне колико, родненькии мои... голубчики!..» — совсем расстроился, плачет даже. Скорняк по-церковному-дьяконски читает «золотой лист»:

«Счастлив тот дом, где пребывает мир... где брат любит брата, родители пекутся о детях, дети почитают родителей! Там благодать Господня...»

Все слушают молитвенно, как в церкви. Я знаю эти священные слова: с Горкиным мы читали. Отец обнимает и целует именинника. Я тоже обнимаю, подаю новый кошелек, и почему-то мне стыдно. Горкин всплескивает руками и говорить не может, дрожит у него лицо. Все только:

— Да Господи-батюшка... за что мне такое, Господи-батюшка!..

Все говорят:

— Как так за что!.. хороший ты, Михал Панкратыч... вот за что!

Банные молодцы подносят крендель, вытирают усы и крепко целуются. Горкин — то их целует, то меня, в маковку. Говорят, — монашки из Зачатьевского монастыря одеяло привезли.»

«Это, пожалуй, Ангел нашептывает мудрые слова. За каждым Ангел, а за Горкиным Ангел над Ангелами, — Архистратиг. Стоит невидимо за спиной и радуется. И все Ангелы радуются с ним, потому что сегодня день его Славословия, в ему будто именины, — Михайлов День.» (Приложение Б, рис. 42-46) [31]

Следующий лист, выполненный по мотивам главы «Вербное воскресенье» отражает события праздника Вход Господень в Иерусалим. Ваня посещает в этот день праздничное богослужение вместе с отцом. На работе изображен момент, где мальчик любуется вербой, перед которой горят свечки:

«Светятся ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах на ризах. По стенам и вверху, под сводом, ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Все это наша верба, из стариковых санок, с нашего двора, от лужи, — как просветилась-то в огоньках! Росла по далекой Сетуньке, ехала по лесам, ночевала в воде в овраге, мыло ее дождем... и вот — свяченная, в нашей церкви, со всеми поет «Осанну», Конечно, поет она: все, ведь, теперь живое, воскресшее, как Лазарь... — «Общее Воскресение».

«Смотрю на свечку, на живой огонек, от пчелок. Смотрю на мохнатые вербешки... — таких уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. — «Что, устал?» — спрашивает он тихо. Я шепчу: «а Михал-Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку... — «давно дома, спит уж... за свечкой-то гляди, не подожди... носом клюешь, мо-лельщик...» Слышу вдруг треск... — и вспыхнуло! — вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный-горьковатый запах, чудесный, вербный! и в этом запахе что-то такое светлое, такое... такое... — было сегодня утром, у нашей лужи, розовое-живое в вербе, в румянном, голубоватом небе... — вдруг осветило и погасло.» (Приложение Б, рис. 47-52) [31]

При создании серии необходимо учитывать общую стилистику всех работ, поэтому объединяющим элементом гармонизации всех листов послужила схожая цветовая гамма, с доминирующими фиолетовыми и желтыми сочетаниями, все листы связаны между собой общим колоритом.

Практическая часть ВКР включает в себя серию из семи графических листов по мотивам романа И.Шмелева "Лето Господне".

Выполнение серии графических работ по мотивам произведения Ивана Шмелева «Лето Господне» позволило более глубоко подойти к изучению вопроса и подготовиться теоретический и практический материал для уроков изобразительного искусства и общеобразовательной и художественной школе. Тема иллюстрирования художественных произведений изучается по Б.М. Неменскому в 7 классе, и В.С. Кузину для 4-7 классов, поэтому в рамках его программы было разработаны уроки по иллюстрированию художественных произведений. [25; 37]

2.4. Сюжетное иллюстрирование художественных произведений на уроках изобразительного искусства в 4-7 классах общеобразовательной и художественной школы

Рисование на темы по воображению и иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок по заданию учителя). Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача характерного, главного в сюжете, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому сюжету, персонажам. [16]

Иллюстрирование сочетает в себе целый комплекс навыков, которые дети осваивают при создании работ на уроках изобразительного искусства:

Использование в тематических рисунках простейших законов перспективы, композиции, конструктивного строения предметов.

Использование цвета как средства передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами, осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности.

Способы передачи движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма).

Умения изображать пейзаж по литературному описанию.

Умение располагать предметы и фигуры на листе бумаги и в пространстве, устанавливать соотношения объемов, пятен цвета, применять композиционные законы, выделять композиционный центр, главное и второстепенное в композиции. Понимать ритм, статику и динамику, симметрию и асимметрию.

Основы цветоведения: понятие о спектре. Основные, составные и дополнительные, теплые и холодные, насыщенные, пастельные, светлые и темные цвета. Палитра, смешение цветов, колорит, гармония цвета. Роль белой и черной красок в создании выразительного художественного образа. Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета состояния природы, характера персонажа.

Многообразие линий. Передача с помощью линий конструкции предмета, эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира. Анализ формы предметов. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм.

Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема с помощью трехмерного линейного и светотеневого изображения. Выразительность объемных композиций.

Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи, рисунке, декоративно-прикладном искусстве. [21;29]

Иллюстрирование художественных литературных произведений – один из самых сложных видов изобразительной деятельности для детей в школе, так как оно основывается на знаниях и умениях, полученных в результате синтеза других видов художественной деятельности. Однако, благодаря наблюдению окружающей действительности, дети учатся свободно воплощать свои собственные творческие задумки, развивая зрительную память, образно воспринимать цвет.

Формы и методы работы иллюстрирования литературных произведений на уроке изобразительного искусства так же направлены на поддержание интереса к книге и культуре ее оформления. Это начальная ступень в понимании детьми других, более сложных по средствам видов изобразительного искусства, выразительности, таких как живопись, скульптура и др.

Важным фактором, определяющим роль образного восприятия в изобразительной деятельности, является эмоциональное переживание ребенком в процессе иллюстрирования, включающее в себя три наиболее существенных компонента:

- Эмоциональное переживание от объекта изображения;
- Эмоциональное переживание от самого процесса иллюстрирования;

- Общее эмоциональное состояние ребенка.

Детская творческая деятельность основывается на способности оперировать цветовыми образами, поэтому поиск цветового решения для иллюстрации имеет важное общеобразовательное значение. Понимая значение цвета, детям легче дается любое другое задание программы, так как они уже лучше умеют искать изобразительные средства. Это происходит именно благодаря развитию образного восприятия цвета. [17; 36]

Развитию образного восприятия также способствует концентрация на их собственном эмоциональном переживании по поводу отдельной сцены или персонажа книги. Иллюстрирование может быть одним из видов работы с художественным текстом, или же самостоятельным произведением. Например, ребята могут нарисовать графическое изображение к понравившемуся отрывку произведения и подобрать к нему авторскую цитату.

Иллюстрирование конкретной части произведения влияет на развития творческого воображения учащихся. Таким образом, дети учатся графически воссоздавать абстрактные картины, которые автор описывает в своем произведении, а также развивать собственное творческое воображение и образное мышление. Работу над иллюстрацией к конкретному произведению следует начинать с анализа иллюстраций и картин, раскрывая используемые художниками методы графической выразительности.

Полезно организовывать сопоставление иллюстраций и текста, например, подбор рисунка к тексту, поиск в тексте подписи к каждому фрагменту изображения, сравнение рисунка с фрагментом текста и иллюстрации разных художников к одному и тому же литературному произведению.

Такое иллюстрирование способствует повышению эмоционального восприятия художественного текста. Как правило, выбор иллюстрируемого эпизода определяется важностью для понимания идейного замысла рассказа.

Формы обучения иллюстрированию художественных произведений на уроках изобразительного искусства:

Для успешной организации занятий необходимо создание специальной системы педагогических условий. В нее входят следующие обязательные условия:

- Обучение языку изобразительного искусства, освоение средств художественной выразительности;
- Последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся;
- Отбор произведений изобразительного искусства для изучения;
- Введение в занятие творческих, импровизационных и проблемных задач;
- Применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими;
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися.

[21]

При иллюстрировании сначала прочитывается произведение, затем обдумывается то, какая часть содержания будет изображаться, какими визуальными средствами возможно передать изображаемое событие. Поскольку время на уроке крайне ограничено, учащимся обычно предлагается концентрироваться именно на выражении цвета, через который напрямую передаются впечатления от прочитанного произведения. Таким образом педагог добивается от учащихся образного цветового выражения своих мыслей по поводу содержания книги без излишней детализации.

Для формирования познавательного интереса детей к предмету и искусству в целом необходимы разнообразные типы уроков, формы и методы проведения занятий, соответствующие современным требованиям педагогики.

Самой практикуемой является фронтальная форма обучения, предполагающая работу преподавателя сразу со всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами. При ней используются такие методы как: упражнение, беседа, повторение, описание наглядного изображения объекта во время занятия. Предполагается как самостоятельная работа, так и с учителем.

Средствами такой формы обучения могут быть: лекция, объяснение учителя с привлечением учащихся к обсуждению отдельных вопросов, положений, эвристическая беседа, самостоятельная работа с учебником, другими источниками и т.д. [35]

В процессе обучения детей иллюстрированию литературных произведений важную роль играет эффективное применение наглядных пособий, или рассматривание образцов иллюстраций художников, что развивает у учащихся пространственно-образное мышление, понимание тона, цвета, формы, художественный вкус и эстетическое чувство.

Наиболее эффективно рассматривать иллюстрации художников перед чтением, по ходу и по окончании чтения. При изучении этих работ необходимо задавать наводящие вопросы относительно авторской передачи характерных черт действующих лиц или происходящих событий. Это необходимо для того, чтобы понять писательский замысел и найти визуальные средства для выражения эмоционально-образного посыла. Так, задавая вопросы не только о внешних характеристиках происходящего, но и о смысловом содержании, дети смогут передать через цвет не только внешние атрибуты сцены, но и собственное образное восприятие.

На уроках по иллюстрированию ребята могут предварительно собрать визуальный материал по выбранному ими литературному произведению (элементы задуманной сцены, работы других художников), а затем объяснить свой выбор одноклассникам.

Важной также является индивидуальная форма обучения, подразумевающая взаимодействие преподавателя с одним учеником. Так каждый ребенок имеет возможность лучше понять тему, а педагог может, исходя из индивидуальных характеристик ребенка, найти для него лучшее объяснение.

При индивидуальной форме обучения, учитель может помочь каждому ученику решить следующие задачи:

А. Инструктирование ученика по подбору необходимого материала для передачи характера одежды героев, интерьера, бытовых деталей и т. д.;

Б. Указания к последовательности работы;

В. Сопроводительное пояснение к работе с инструкцией изображения портрета литературного героя;

При этом после мысленного описания учащимися каждой детали рисунка, любого элемента интерьера, действующего лица, на листе бумаги последовательно рисуются эти элементы. Расположение элементов картины обсуждается с детьми. Так по ходу работы создается законченная картина к эпизоду, которая и служит зрительной опорой для возникших в воображении учеников представлений. [24]

При комбинированном уроке учащимся предлагается работа по определенному образцу, где выполняются тренировочные упражнения по обработке выполнения основных элементов задания. В случае иллюстрирования произведений, учащиеся могут потренироваться находить образные цветовые гаммы в разных произведениях, а затем сравнивать настроения каждого из них. Если иллюстрация выполняется быстро, то педагог разбирает наблюдаемые учащимися в жизни сюжеты, предлагает им выполнить зарисовки с натуры и по памяти.

На следующих этапах обучения иллюстрированию происходит следующее. Выбирается эпизод и обсуждается в общих чертах сюжет будущей

иллюстрации, расположение ее основных элементов, цвет. Затем выполняется быстрый карандашный набросок с изображением общей композиции.

Рисование иллюстраций, изображающих пейзаж, обычно используется при работе с поэтическими текстами. Но применять его нужно крайне осторожно, так как при чтении лирики не должно возникать отчетливых зрительных представлений, не должно быть все конкретизировано.

Полезно организовывать сопоставление иллюстраций и текста, например, подбор рисунка к тексту, поиск в тексте подписи к каждому фрагменту изображения, сравнение рисунка с фрагментом текста и иллюстрации разных художников к одному и тому же литературному произведению.

Для того чтобы создать иллюстрацию к художественному тексту, ученику необходимо знать обстановку, в которой совершаются события, внешний вид персонажей, их характерные особенности, что дает основание считать иллюстрирование одним из эффективных средств образного развития учащихся.

После выделения из контекста образной картины требуется задавать уточняющие вопросы о том, что написано в первоисточнике, какие слова помогают понять изображаемый образ. Это необходимо для того, чтобы ребенок определился с цветовым решением всей иллюстрации, не отвлекаясь на окраску каждой мелкой детали.

Именно внимание к общему колористическому настроению работы поможет ребенку в полной мере развить собственное образное восприятие, научиться передавать собственные эмоциональные переживания через графические средства выразительности, а также лучше понимать смысловое содержание литературного произведения.

К одному и тому же произведению могут быть нарисованы несколько иллюстраций целым классом, например, отражающие самые важные моменты произведения. Так, будет возможным получить разные точки зрения на один

и тот же предмет изображения, и выявить эмоционально-образное отношение учащегося к прочитанному художественному тексту. []

При самостоятельной работе учащихся учитель обязан помочь им собственными зарисовками на доске, либо предлагает написать тот или иной предмет прямо с натуры. Педагог ведет фронтальную и индивидуальную работу с учащимися, используя различные методические приёмы.

Наряду с общим объяснением всему классу можно вести индивидуальную работу с каждым учеником, в том числе и с одаренными детьми. Давать им более сложные задания, привлекать их в качестве консультантов при проверке работ на отдельных этапах урока.

В конце урока нужно организовать обсуждение работ. При их анализе, ученики могут высказывать свои мнения. По их ответам можно судить о степени усвоения данной темы и закрепления в памяти правил и законов композиции. Заключительный этап работы состоит из просмотра и анализа выполненных иллюстраций. Если в конце урока работа не закончена, ученик завершает её дома.

Иллюстрирование художественных литературных произведений – один из самых сложных видов изобразительной деятельности для детей в школе, так как оно основывается на знаниях и умениях, полученных в результате синтеза других видов художественной деятельности. Однако, благодаря наблюдению окружающей действительности, дети учатся свободно воплощать свои собственные творческие задумки, развивая зрительную память, образно воспринимать цвет.

При освоении средств цветовой выразительности, происходит формирование эстетического сознания у детей, развитие их эмоционально-чувственной сферы. Занятия художественным обеспечивают перспективы эффективной созидательной деятельности.

Порядок процесса подготовки и работы над иллюстрациями, следующий:

1. Вступительная беседа, эмоционально настраивающая учащихся на урок;
2. Выбор сюжета литературного произведения для иллюстрирования;
3. Обдумывание композиции иллюстрации;
4. Создание линейной композиции иллюстраций;
5. Завершение работы над иллюстрацией;
6. Самостоятельная оценка и анализ учащимися выполненных иллюстраций.

В рамках ВКР было разработано три плана-конспекта уроков на тему «Иллюстрирование литературных произведений» работы над цветными сюжетными композициями в гуашевой технике (Приложение В).

Особенности методов иллюстрирования, а и приемов работы для каждого класса отражены в Таблице 1.

Таблица 1 – Методы иллюстрирования и приемы работы

Классы	Методы иллюстрирования литературных произведений	Приемы работы
5 класс (11 лет)	Беседа о средствах выразительности произведения с обсуждением рисунка. Пояснение значения цвета для иллюстрирования. Рассматривание иллюстраций, отражающих действующих лиц сказок.	Плоскостное пастозное рисование гуашью с передачей нескольких выбранных цветов. Равномерное окрашивание формы объектов, персонажей с помощью пятна, либо мазка с добавлением небольшой светотеневой градации. Выделение смыслового центра цветом.

<p>6 класс (12 лет)</p>	<p>Беседа о средствах выразительности произведения с обсуждением рисунка.</p> <p>Пояснение значения цвета для иллюстрирования.</p> <p>Рассматривание иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы Рисование только на основе собственного восприятия сказочного произведения.</p>	<p>Пастозная либо смешанная техника гуаши. Выражение эмоционального настроения цветовыми пятнами.</p> <p>Использование плавного перехода цветов при изображении элементов пейзажа, либо наложение цветных мазков, с сохранением доминирования основного цвета.</p>
<p>7 класс (13 лет)</p>	<p>Передача сюжетных эпизодов сложного художественного произведения.</p> <p>Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям.</p> <p>Использование цвета как ведущего элемента композиции.</p>	<p>Сложная графическая или живописная композиция с четким композиционным центром и обозначением пространства.</p> <p>Использование смешанной техники при работе с гуашью, либо плотной лессировки акварелью.</p> <p>Цветовой колорит учитывает характер произведения.</p>

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

Мотивы литературных произведений в художественных работах способствуют приобщению детей к чтению, в которых в визуальной форме передается писательская задумка. Помимо этого, обучить их приемам изображений сюжетной композиции по мотивам книг, так как это учит детей свободно воплощать свои собственные творческие задумки, развивая зрительную память, образно воспринимать цвет.

Работа над серией графических листов по мотивам произведения Ивана Шмелева «Лето Господне» позволила воплотить в творческой работе все особенности художественных задач: поиск сюжета, разработка многофигурных композиций, в которых сочетаются все основные композиционные и колористические законы. В выбранном произведении "Лето Господне" отражаются историческая, религиозная и семейная тема, которые в образной форме были отображены в графических работах. Помимо обучающей функции, серия работ несет в себе функцию воспитательную, призывающую к формированию у детей нравственных чувств.

Теоретический материал и разработанные уроки по теме ВКР, позволяют сделать вывод, что на занятиях по изобразительному искусству в общеобразовательных школах тема иллюстрирования литературных произведений является актуальной. Выполнение сюжетных композиций является сложной задачей, которая посредством выразительной передачи главного в сюжете, позволяет сформировать эмоционально-эстетического отношения к изображаемому сюжету, персонажам.

В контексте обучения изобразительному искусству, учащийся также учится использовать в тематических рисунках простейшие законы перспективы, композиции, конструктивного построения предметов, а также использовать цвет как средства передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что графика, как вид изобразительного искусства, существует с древних времен, ее бурный расцвет приходится на последние три века, во время которых возникает множество новых направлений, таких как сюжетная, цветная, плакатная, книжная графика, и, графические иллюстрации к литературным произведениям.

Разнообразие жанров также способствовало развитию книгопечатания, потребность в иллюстрировании книг, плакатов, и журналов. В частности, художникам объединения «Мир искусства» удалось стать новаторами своего времени, выразив свое творчество не через привычную материальность форм, а через матовую фактуру цветного графического изображения, в которой они рассматривали черты поэтического прошлого, используя графические техники акварели, гуаши, пастели и др.

В XIX-XX в. развитие книжной графики в последствии приводит к популярности жанра иллюстрации, которые входят в изобразительное искусство как самостоятельный жанр графики. Для изображений графических сюжетных работ по литературным произведениям используются такие же графические средства выразительности и композиционные особенности, как в станковой, эстампной и др. видах графики. При этом, с добавлением цвета задачи усложняются и наиболее полно раскрывают художественно образный замысел автора оригинального литературного произведения.

На уроках изобразительного искусства, при разработке графических иллюстраций, дети учатся образно мыслить, формировать отношение к прочитанному произведению, учиться у героев положительному примеру.

Сюжетная графика на уроках изобразительного искусства осуществляет введение школьников в «большое» искусство через их собственную изобразительную деятельность. Школьники приобретают определенные знания, умения и навыки, открывают для себя окружающую действительность

и самих себя через эстетическое осмысление произведений искусства, явлений окружающей действительности.

В рамках ВКР была изучена история развития сюжетной русской графики, появление и особенности жанра иллюстрирования художественной литературы. Были рассмотрены основные средства художественной выразительности цветной сюжетной графики, которые использовались при создании художественно-творческой части ВКР. Она представляет собой серию из семи графических листов, объединенных содержанием некоторых глав романа И. Шмелева «Лето Господне». Работы, созданные в процессе данной дипломной работы, а также планы – конспекты уроков по данной теме, могут служить наглядным пособием, дидактическим материалом для уроков изобразительного искусства, МХК и истории искусств.

Таким образом, тема ВКР раскрыта, цель выполнена, а задачи достигнуты. Работа может быть использована как методический, дидактический материал для уроков по изобразительному искусству в общеобразовательных школах, при работе с детьми в кружках, изостудиях и внеурочной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Амиржанова А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья / – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. 192 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1975. 328 с.
3. Бесчастнов Н.П. Сюжетная графика: Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Владос, 2012. 432 с.
4. Бесчастнов Н.П. Цветная графика: учебное пособие : – Москва: Владос, 2014. 224 с.
5. Билибин И.Я. Несколько слов о русской одежде в XVI—XVII вв. // Старые годы. 1909. 440—456 с.
6. Визер В.В. Живописная грамота: Система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. 191 с.
7. Вишневыи А.А. Живопись. Графика - М.: Изобразительное искусство, 2015. 256 с.
8. Власов В. Г. Теория «двух установок зрения» и методика преподавания искусства // Пространство культуры. — М. : «Дом Бурганова» — 2009. — № 3. 65— 76 с.
9. Власов В. Г.. Графика, графическое начало в искусстве, графичность / — СПб.: Азбука-Классика. — Т. III, 2005. 282—288 с.
10. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги – М. Аспект-Пресс, 2000. 176 с.
11. Голлербах Э. История гравюры и литографии в России. — М., 2003. 25— 26 с.
12. Гришина, Е. Т. 100. Союз русских художников – Москва: Комсомольская правда: Директ-Медиа, 2011. 49 с.
13. Гришина, Е. Т. 92. Художественное объединение “Мир искусства” / Е. Гришина. – Москва: Комсомольская правда: Директ-Медиа, 2011. 49 с.

14. Журавлева А.Н. Православно-христианские традиции в произведениях И. Шмелева "Лето Господне", "Богомолье". - М. 1997. 364 с.
15. Звонцов В.М. Основы понимания графики - Москва: Издательство Академии Художеств СССР, 1963. 71. 137 с.
16. Изобразительное искусство, 5–7 классы. Проект. – М.: Просвещение, 2010. 176 с.
17. Исаев А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве – 3-е изд., стер. – Москва: Издательство «Флинта», 2016. 179 с.
18. Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007. 134 с.
19. Лещинский А.А. Основы графики: Учеб. пособие /– Гродно: ГрГУ, 2003. 194 с.
20. Ломакин М.О. Академический рисунок: учебное пособие: / М.О. Ломакин; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. 138 с.
21. Ломова С.П., Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Методические рекомендации и рабочие программы к линии УМК» ФГОС, 2013. 73 с.
22. Мастера современной гравюры и графики / ред. В. Полонский. – Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1928. 402 с.
23. Москалюк М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века: учебное пособие /– Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 257 с.
24. Неклюдова Т.П. Рисунок / - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. 261 с.
25. Неменский Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. М.: Просвещение, 2011. 128 с.
26. Петрович Б.Н. Цветная графика: Уч. пос. д/ВУЗов. /– М.: Владос; 2014
27. Программы «Изобразительное искусство» под руководством В.С. Кузина. – М.: Просвещение, 2011. 128 с.

28. Райдер, Э. Полное руководство по рисованию фигуры человека / [пер. с англ. Л. А. Бабук]. - Минск : Попурри, 2004. 159 с.
29. Соколова О. Ю. Секреты композиции : для начинающих художников / О. Ю. Соколова. - М. : АСТ : Астрель, 2005. 125 с.
30. Фаворский В. А. О графике как об основе книжного искусства (опыт теории графики)— М.: Советский художник, 1988. 309—316 с.
31. Шмелев И.С. Лето Господне. - М.: Директ-Медиа, 2010. 501 с.
32. Эткинд М.Г. А.Н.Бенуа и русская художественная культура конца XIX—начала XX века. — Л.: Художник РСФСР, 1989. 94—95 с.

Электронные ресурсы:

33. Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе русской культуры. [Электронный ресурс] URL: <http://martisha.ortox.ru/>
34. Иллюстрации и литература. [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://pandia.ru/text/80/197/24207.php>
35. Информационный портал для работников системы образования. [Электронный ресурс] URL: <http://zavuch.info/>
36. Наука и образование. [Электронный ресурс] URL: <http://edu.rin.ru/>
37. Портал современных педагогических ресурсов. [Электронный ресурс] URL: <http://intellect-invest.org.ua/rus/library/>
38. Сайт Межрегионального центра возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение». [Электронный ресурс] URL: <http://metodika.68edu.ru/>
39. Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями. [Электронный ресурс] URL: <http://artdic.eu>
40. Уроки по изо: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] URL: <http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/>
41. ФГОС ООО (5-9 кл.) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897. [Электронный ресурс] URL: <https://fgos.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1- Г.И. Нарбут. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей», 1911. Бумага, тушь, акварель

Рисунок 2 - Н.В. Кузьмин Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин». 1957. Бумага, тушь, акварель.

Рисунок 3 - В.А. Милашевский. Иллюстрация к русской народной сказке «Синяя свита наизнанку сшита», 1975. Бумага, акварель

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 4 - В.Н. Лосин. Иллюстрация к русской сказке «Репка», 1978.

Бумага, акварель

Рисунок 5 - А.В. Кокорин. На невском. 1966. Бумага, фломастер, акварель.

Из «Ленинградского альбома»

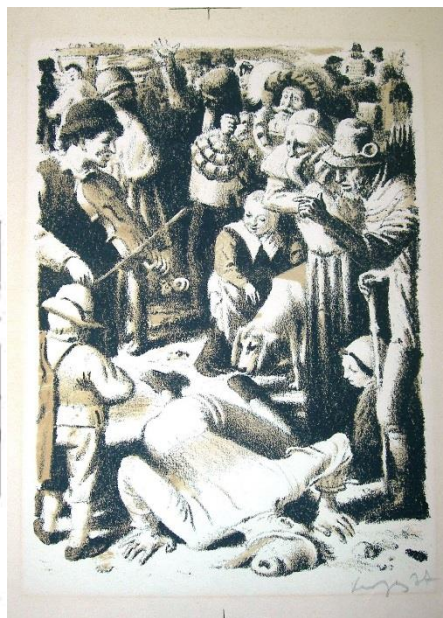

Рисунок 6 - А. Д. Гончаров. Заставка к произведению А.И. Островского «Доходное место». 1948

Рисунок 7 - Е. Кибрик. Иллюстрация к произведению Шарля ДеКостера «Легенда об Уленшпигеле». 1937

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 8 - А. Гончаров. Шмуцитул к произведению Лопе де Вега
«Крестьянка из Хетифе». 1955

Рисунок 9 - Д. Шмаринов. Иллюстрация к произведению А.М. Горького
«Дело Артамоновых». Кисть, черная акварель. 1953.

Рисунок 10 - В. Конашевич. Иллюстрация к произведению К.А. Федина
«Города и годы». 1932

Рисунок 11 - В. Масютин. Иллюстрация к повести Н.В. Гоголя «Нос», 1922

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 12 - Н. Тырса. Иллюстрация к произведению Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика Шкид». 1927

Рисунок 13 - С. Герасимов. Иллюстрация к книге А.М. Горького «Дело Артамоновых». Тушь

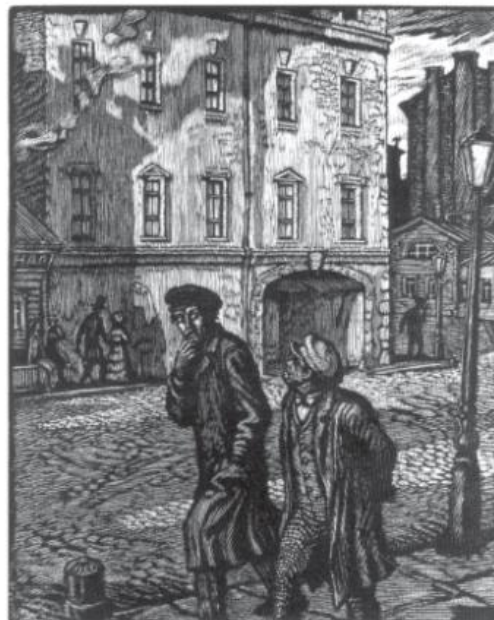

Рисунок 14 - А. Пахомов «Снег»

Рисунок 15 - Ф. Константинов. Иллюстрация к произведению Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 1945

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 16 - Н. Кузьмин. Иллюстрация к произведению Н.В. Гоголя
«Записки сумасшедшего» 1960

Рисунок 17 - А. Костин Иллюстрация к автобиографической трилогии Л.Н.
Толстого «Детство». «Отрочество», «Юность». 1989

Рисунок 18 - А. И. Дергилева. Иллюстрация к роману Ф.С. Достоевского
«Идиот»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 19 - А. Агин. Иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»

Рисунок 20 - Д. С. Моор. Иллюстрация к произведению Г. Гейне «Диспут». 1929

Рисунок 21 – Н.В. Дени. Не нравится ему, что мы вместе. Рисунок для газеты «Правда». 1925

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 22 - А.Н. Бенуа. Графическая работа к «Медному всаднику». А.С. Пушкина. 1916. Бумага, тушь, акварель.

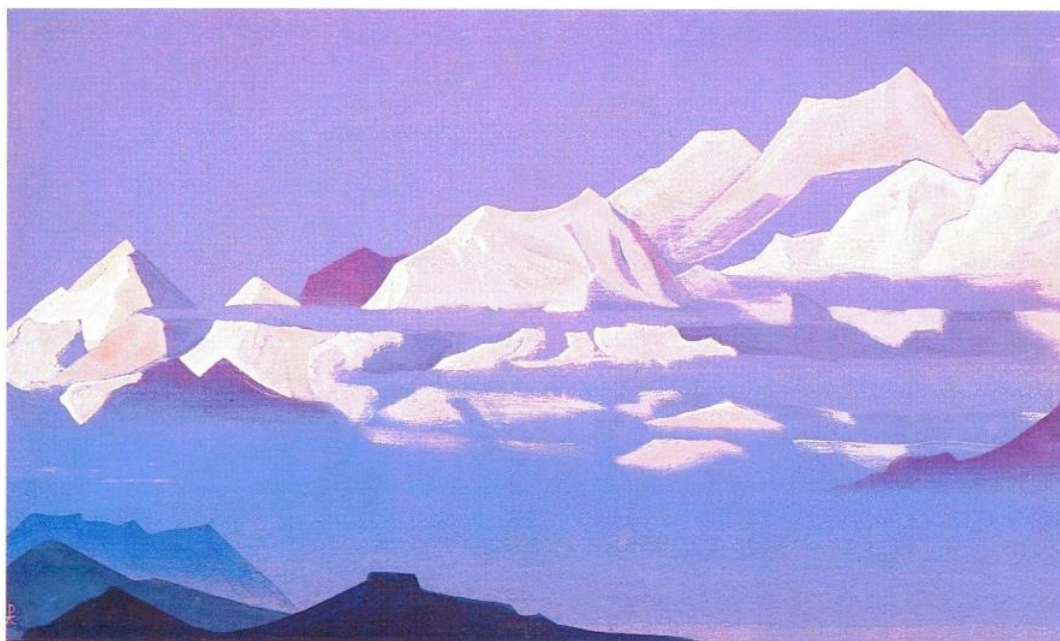

Рисунок 23 - Н. Рерих Священные Гималаи, 1933г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 24 - Букварь Кариона Истомина

Рисунок 25 - А.А. Дейнека. эскиз мозаики Мирные стройки 1959

Рисунок 26 - А.Н. Каневский обложка книги «Золотой ключик или приключения Буратино», 1963

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 27 - В.А. Милашевский. Пейзаж с лодкой 1933

Рисунок 28 - В.Д. Фалилеев. Вечер, 1909

Рисунок 29 - В.М. Васнецов Иллюстрация к сказке «Сивка Бурка», 1919

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 30 - В.Н, Лосин. Иллюстрация к «Песнь о вещем Олеге», 1955

Рисунок 31 - Д.А. Дубинский иллюстрация к повести А.И. Куприна
«Поединок», 1959

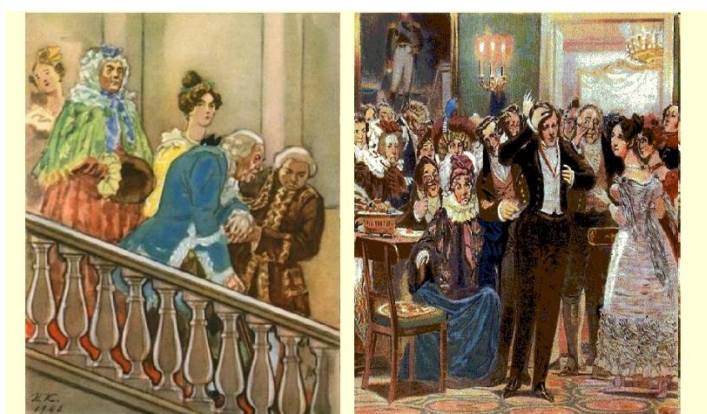

Рисунок 32 - Д.Н. Кардовский иллюстрация к «Горю от ума» А.С.
Грибоедова, 1912

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 33 - Д.Н. Кардовский иллюстрация к рассказу А.П. Чехова
«Каштанка», 1910

Рисунок 34 - Е.Е. Лансере иллюстрация к произведению Л.Н. Толстого
«Хаджи-Мурат», 1916

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 35 - К.И. Рудаков «Письмо Татьяны», 1939

Рисунок 36 - М.В. Добужинский «Интерьер на Род-Айленде», 1945

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 37 - Остроумова-Лебедева «Первый снег», 1917

Рисунок 38 - С.В Герасимов «Обсуждение выставки у московских художников», 1944

Рисунок 39 - Д.А. Шмаринов «Беженцы», 1942

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1-6 – Фотоматериалы изображаемой эпохи для иллюстраций

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 7-13 – Фотоматериалы изображаемой эпохи для иллюстраций

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Ход работы над художественно-творческой частью ВКР

Рисунок 13, 14 – Эскизы к графическому листу «Благовещение»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 15, 16 – Эскизы к графическому листу «Благовещение»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

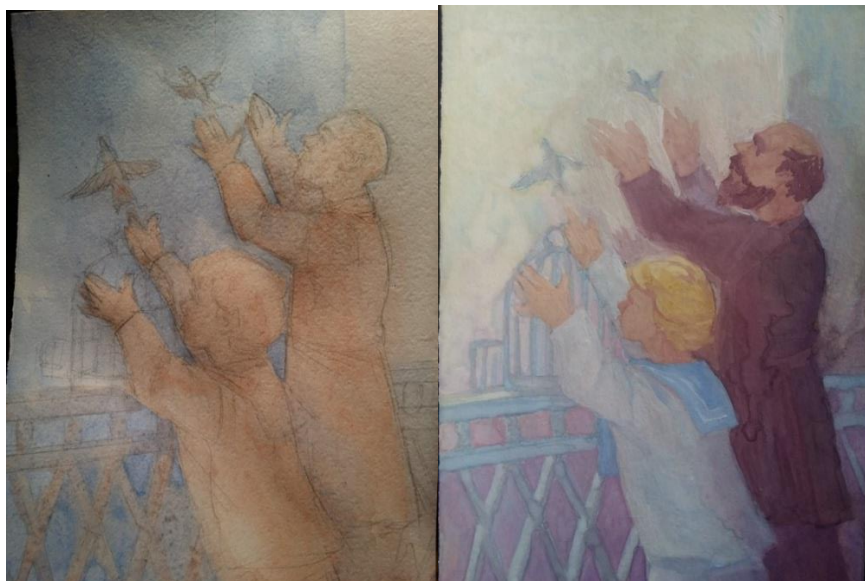

Рисунок 17, 18 – Работа в цвете над графическим листом «Благовещение»

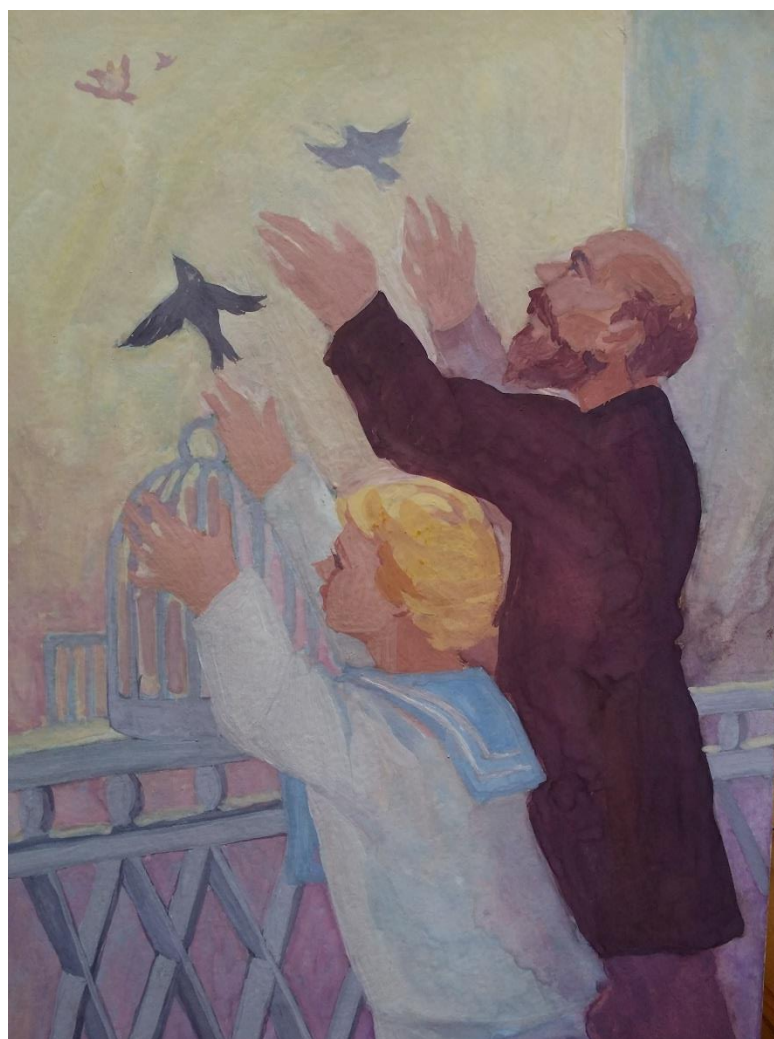

Рисунок 19 – готовая работа по главе «Благовещение»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

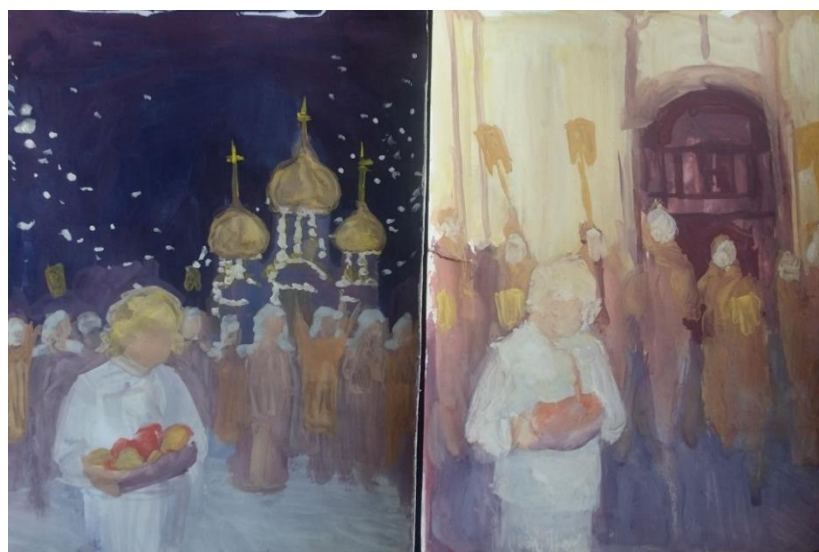
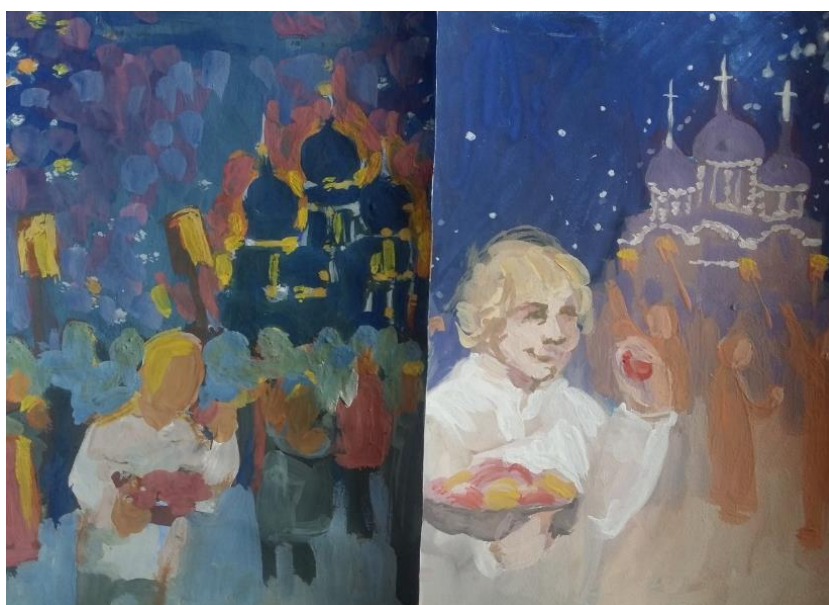

Рисунок 20-22 - Эскизы к графическому листу «Пасха»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 23 – готовая работа по главе «Пасха»

Рисунок 24, 25 - Эскизы к графическому листу «Яблочный Спас»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 26, 27 – Разработка цвета графического листа «Яблочный Спас»

Рисунок 28 – готовая работа по главе «Яблочный спас»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 29-32 - Эскизы к графическому листу «Обед для разных»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 33 - Разработка цвета графического листа «Обед для разных»

Рисунок 34 – готовая работа по главе «Обед для разных»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 35-37 - Эскизы к графическому листу «Крещение»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

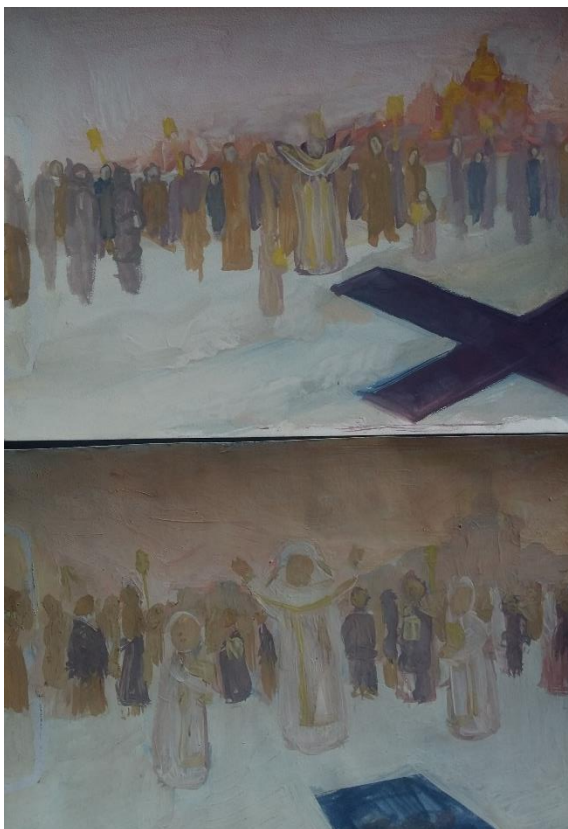

Рисунок 38 - Эскизы к графическому листу «Крещение»

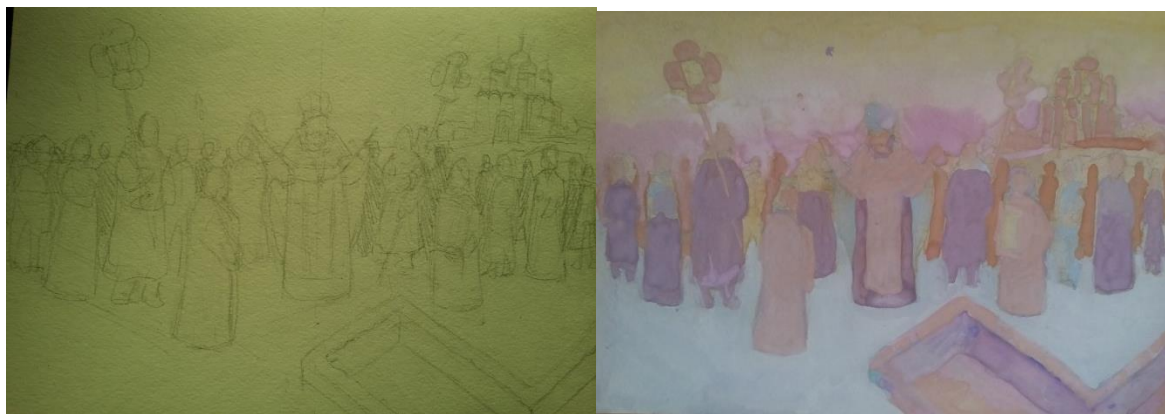

Рисунок 39, 40 - Разработка графического листа «Крещение»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 41 – готовая работа по главе «Крещение»

Рисунок 42 – Эскизы к графическому листу по главе «Михайлов день»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

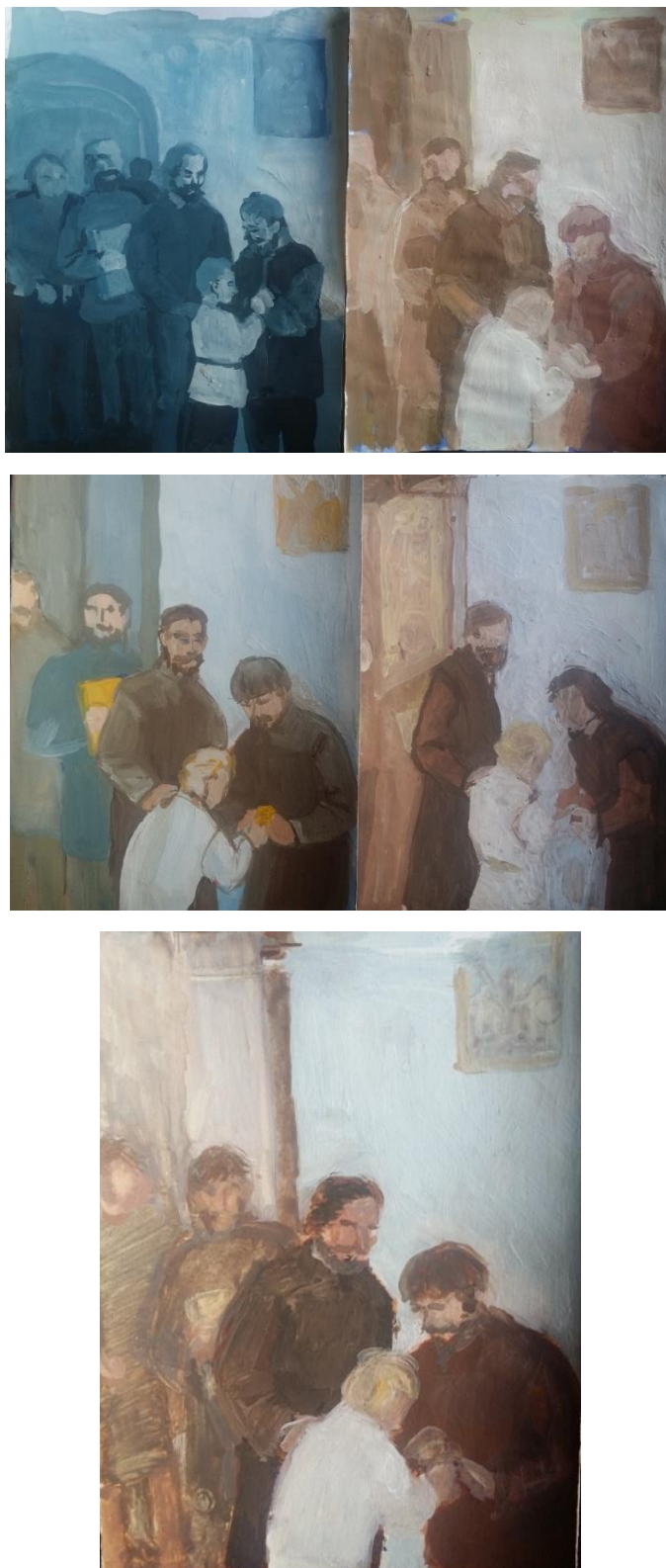

Рисунок 43-45 – Эскизы к графическому листу по главе «Михайлов день»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 46 – Готова работа по главе «Михайлов день»

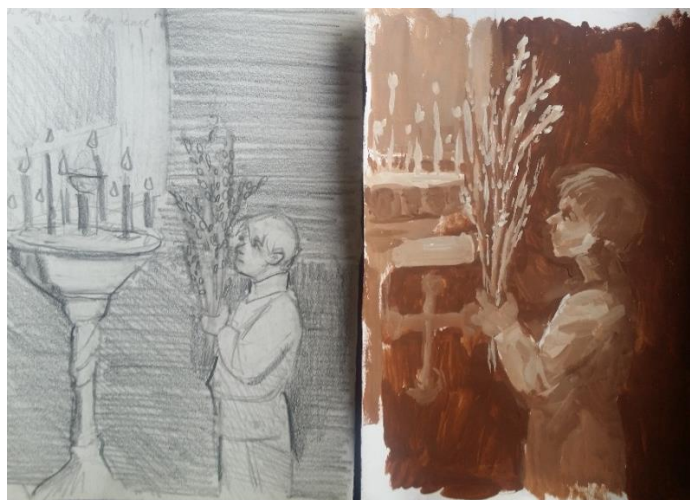

Рисунок 47 – Эскизы к графическому листу по главе «Вербное воскресенье»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

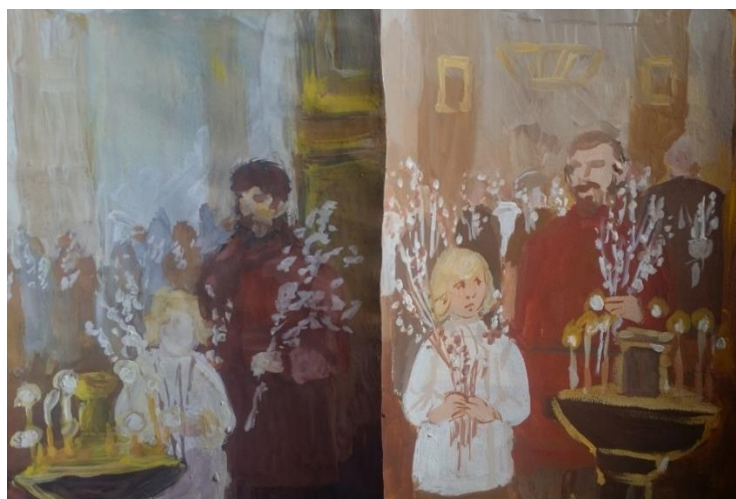
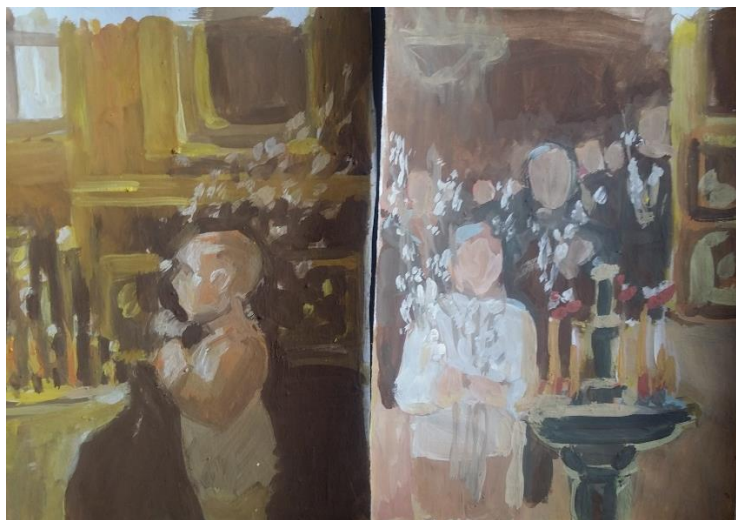

Рисунок 48-50 – Эскизы к графическому листу по главе «Вербное воскресенье»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 51 – Разработка графического листа «Михайлов день»

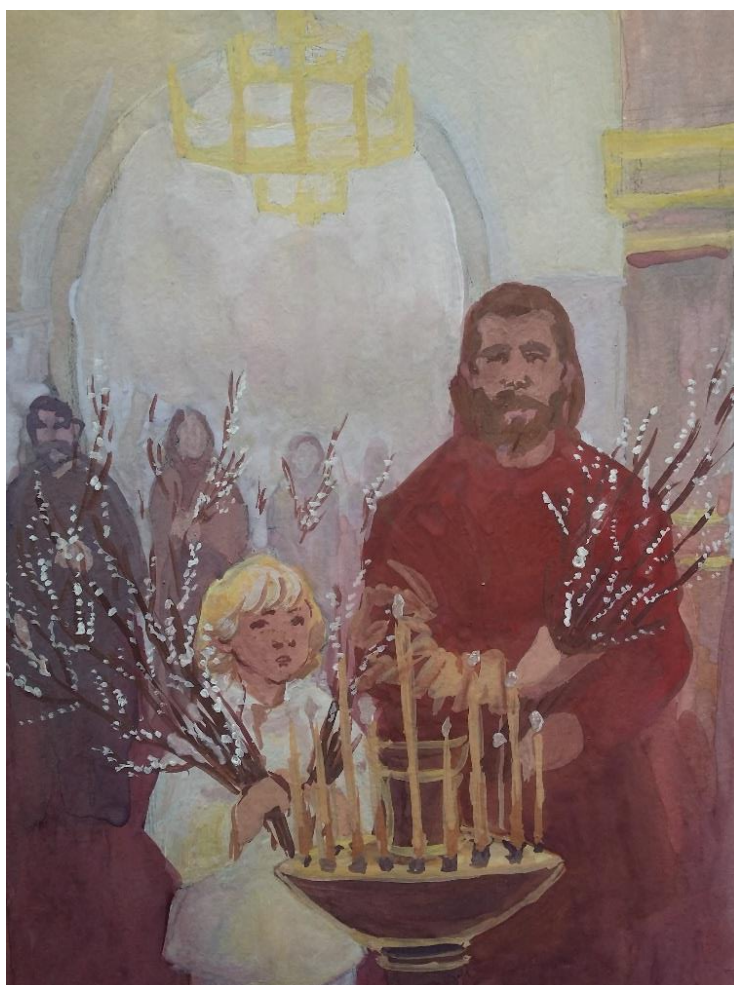

Рисунок 52– Готовая работа к главе «Вербное воскресенье»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

План-конспект урока по изобразительному искусству

Класс: 4

Тема урока: «Иллюстрация к русской сказке».

Вид урока: Комбинированный: беседа об изобразительном искусстве и рисование на тему.

Цели урока:

1.Формировать у учащихся умения выделять средства художественной выразительности, чувствовать и определять красоту линий, формы объектов в изображении.

2.Формировать умения видеть гармоничные цветовые сочетания.

3.Обучить основам цветоведения. Знакомство с приемами использования живописных материалов, последовательности выполнения изображения в цвете, цветотональных отношений.

Задачи урока:

1.Обучающие: формируется визуальное представление о русских народных сказках; знакомство с творчеством русских художников и формирование понимания разницы между иллюстрацией и книжной графикой.

2.Развивающие: развитие воображения, образного мышления, навыков создания сюжетной композиции и поэтапного ведения работы.

3.Воспитывающие: внимательность, аккуратность, чуткость, понятие долга и чести, уважение к семье и народным традициям.

Материалы для учащихся: отрывок из текста сказки, репродукции иллюстраций и картин русских художников, гуашь, кисти.

Задание на урок: выполнить цветную иллюстрацию к русской сказке с передачей эмоционально-образного состояния.

Планируемые результаты, исходя из которых производится оценка работы:

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Умение простейшими изобразительными средствами передавать основные события сказки. Учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно - выразительных средствах живописи и графики: мазок, пятно, цветовой и световой контрасты, об эмоциональных возможностях цвета. На данном уроке дети должны приобрести начальные умения иллюстрирования по собственному образному представлению, с помощью цвета добиться визуальной эмоциональной выразительности, углубить понимание прочитанного произведения.

Ход урока:

1. Организационный момент (1 минута): приветствие учителя и учащихся, установка дисциплины, проверка готовности к уроку.

2. Вступительная беседа (1 минута): сообщение темы урока и его целей.

3. Объяснение нового материала (15-20 минут).

4. Практическая работа (15-20 минут):

В процессе учитель чередует индивидуальные и фронтальные формы работы, для помощи каждому ученику, также лично показывая приёмов работы с гуашью.

5. Организационное завершение (5 минут):

По окончании работы учитель проводит краткий опрос о проделанных действиях. После учитель напоминает о том, что нужно взять на следующий урок.

Класс: 5

Тема урока: «Иллюстрация к стихотворениям А.С. Пушкина».

Вид: урока: Комбинированный: беседа об изобразительном искусстве и рисование на тему.

Цель урока:

ПРИЛОЖЕНИЕ В

1.Познакомить учащихся с выразительными возможностями цвета. Продолжить формирование умения выделять средства художественной выразительности иллюстраций.

2.Воспитать эстетический вкус и эмоциональное отношение к творчеству русского поэта.

Задачи урока:

1. Обучающие: обучение работы в технике гуашь, принципов изображения пейзажа в технике гуашь, учить смешивать краски и работать со сложными цветами, обучать передаче образа героев и характер обстановки через выделение смыслового центра цветом.

2. Развивающие: представление о законах и принципах рисования книжной графики, развитие воображения, образного мышления, навыков рисования пейзажа, создания композиции и поэтапного ведения работы.

3. Воспитывающие: аккуратность, внимательность, искренность, чуткость, понятия долга и чести, уважение к семье и наследию русской классической поэзии.

Материалы для учащихся: отрывок из текста сказки, репродукции иллюстраций и картин русских художников, гуашь/акварель, кисти.

Задание на урок: выполнить в цвете иллюстрацию к лирическому стихотворению А.С. Пушкина с передачей эмоционально-образного состояния.

Планируемые результаты, исходя из которых производится оценка работы:

Ученик умеет пользоваться изобразительными средствами для передачи собственного образного восприятия творчества А.С. Пушкина. Выражает цветом эмоциональное отношение к прочитанному произведению. Знает основы композиционного расположения объектов на рисунке. (Приложение Б, рис.8,9)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Ход урока:

1. Организационный момент (1 минута): приветствие, дисциплина, проверка готовности к уроку.

2. Вступительная беседа (2-3 минуты): беглое повторение отрывка, передаваемого эмоционального состояния;

3. Объяснение нового материала (5-6 минут):

4. Практическая работа (27 минут):

Работа над этапами выполнения иллюстрации в цвете; чередование индивидуальной и фронтальной работы, личный показ приёмов работы с гуашью;

5. Организационное завершение (7-8 минут): совместный анализ работ, ошибок и трудностей; напоминание о том, что нужно взять на следующий урок.

Класс: 6-7

Тема урока: «Иллюстрация к произведению И. Шмелева «Лето Господне».

Вид урока: Комбинированный: беседа об изобразительном искусстве и рисование на тему.

Цель урока:

1. Научить передаче сложной графической композиции при помощи гуаши или акварели;

2. Научить выполнению работы над композиционным построением книжной иллюстрации, применяя основные законы композиции.

3. Познакомить детей с творчеством И. Шмелева, важными моментами иллюстраторской деятельности. Активизировать познавательные процессы учащихся.

4. Показать взаимосвязь образа слова и художественного образа иллюстрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

5. Развивать наблюдательность и творческие способности учащихся.

6. Пробудить интерес и почитание к наследию русской культуры.

Задачи урока:

1. Обучающие: формирование представления о выразительных средствах изобразительного искусства, значении пятна в композиции.

Обучение ведению работы в смешанной технике.

2. Развивающие: формирование представлений и назначения о книжной графике, навыков работы в графических техниках с помощью гуаши и акварели. Развитие воображения, образного мышления, навыков создания композиции.

3. Воспитывающие: аккуратность, внимательность, сопереживание.

Материалы для учащихся: гуашь/акварель, кисти, поэтапное наглядное пособие, отрывок из текста художественного произведения, репродукции иллюстраций к данному произведению.

Задание на урок: выполнить в цвете иллюстрацию к художественному произведению А.С. Грина с передачей эмоционально-образного состояния.

Планируемые результаты, исходя из которых производится оценка работы:

Умение изобразительными средствами передавать избранный сюжет художественного произведения с опорой на наглядные материалы. Находить композиционный баланс изображения. С помощью цветовой гармонии передавать собственное образное впечатление от прочитанного.

Ход урока:

1. Организационный момент (1 минута): приветствие учителя и учащихся, установка дисциплины, проверка готовности к уроку.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

2. Вступительная беседа (5 минут): сообщение темы урока, обсуждение сюжета произведения «Лето Господне», зачитывание отрывка и анализ его с точки зрения настроения, состояния и т.д.

3. Объяснение нового материала (7-8 минут):

Чтение отрывка из произведения

- Я предлагаю вашему вниманию произведение русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева «Лето господне». Главный герой повести сам автор, который вспоминает свое детство. Лето-это год, т.е. описание событий произошедших за год: хороших и плохих, грустных и веселых. (Демонстрация иллюстраций из произведения.)

4. Практическая работа (30 минут):

Самостоятельная работа учащихся.

Придумать и изобразить иллюстрацию о православном празднике Благовещение, Пасха, Рождество, Крещение, Преображение (Яблочный Спас)

Последовательность работы.

- Помните о том, что ваша работа будет выглядеть гораздо интереснее, если вы смешаете краски. Лица людей будут ярче, если вы их раскрасите.

5. Организационное завершение (5 минут):

Беседа о результатах проделанной работы. Подведение итогов по усвоению новой информации. Демонстрация лучших работ.