

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТА ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ

Проведен анализ литературы по работам художников-иллюстраторов. Обоснован выбор объекта иллюстрирования – сказка «Конек-горбунок». Из практики работы со студентами по предметам «Рисунок» и «Архитектурная графика» выработаны рекомендации по созданию иллюстраций: Необходимо перечитать сказку, отметить места для иллюстрирования, особенности, главные узловые моменты, описания внешности и характеров главных героев. Работой воображения создаются образы. Поиски композиции в карандаше, эскизы в разной манере для выбора техники иллюстрирования, окончательный эскиз каждой иллюстрации, поиск типажей главных действующих лиц произведения, работа с натурщиками и работа над оригиналами иллюстраций воплотят образы в зрительные формы рисунка черного и живописного.

Как свидетельствует анализ стандарта и наш опыт работы с рабочими программами ИЗО по предметам «Рисунок» и «Архитектурная графика», одним из самых массовых и мобильных источников познавательной и эстетической информации, стала иллюстрация. Она выступает важным показателем культурного потенциала наций, активным

средством идейного и эстетического воспитания [2,4,6]. Книжная иллюстрация – это жанр изобразительного искусства, который определяется не свободным выбором художника, а литературным произведением, и поэтому очень важна взаимосвязь иллюстрации и литературного текста. Назначение иллюстрации «освежить», сделать наглядным то, о чем рассказывается в книге, – события и действия, а также общую идею, которая побудила автора написать книгу.

Искусство знает множество видов литературы, обогащенных иллюстрациями. Бесконечно неисчерпаемым и глубинным видом литературы является сказка. Сказочная тема, так или иначе, присутствует в творчестве многих поэтов, писателей, народа, и поэтому наш выбор не случайно пришелся на сказки, как объект для иллюстрирования. Общеизвестно также, что сказка в книге немыслима без иллюстраций. Они привлекают особое внимание как взрослых, так и детей к книге. Произведение с иллюстрациями раскрывает перед читателями сложный мир жизненных ситуаций и чувств человека, воспитывает высокие моральные качества, формирует мировоззрение, приближает к искусству и заставляет наблюдать красоту окружающего мира.

Однако выбор объекта иллюстрирования и создание иллюстраций – это творческий процесс, поэтому всегда актуален.

В связи с вышеизложенным, цель данной работы состояла в анализе литературы по созданию иллюстраций и обосновании выбора сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок» в качестве объекта иллюстрирования для формирования профессиональных навыков у студентов в иллюстрировании. В соответствии с поставленной целью нами была исследована литература по истории иллюстраций и особенности работ художников, создающих иллюстрации, что позволило выбрать объект иллюстрирования и выработать рекомендации для студентов.

Отметим значимый для нас факт, что во всем мире книжные издательства выпускают иллюстрированные книги. Иллюстрировать книгу – значит при помощи пластических, художественных образов дать возможность читателю, как можно полнее познать литературный текст, выявить основные идеи литератора, яснее представить себе образы героев книги [1]. Поясним сказанное более подробно.

История иллюстраций уходит глубоко в века. В Древнем Египте они сопровождали написанные на папирусах заклинания. В Древней Руси создавались иллюстрации к рукописным книгам. Они были цветными, украшались золотом исполнялись тонко, делались в одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. В историческом плане широко известны также работы Ходова В. М.[3]. Интересен тот факт, что английский писатель Уильям Блейк две знаменитые книги своих стихов «Песни невинности» и «Песни опыта» писал, рисовал, гравировал и печатал сам. Томас Бьюик сделал множество гравированных иллюстраций к «Общей истории четвероногих» и «Истории птиц Британии». Лира Чарлз Латундж Доджсон, тоже сам иллюстрировал рукописный вариант «Приключения Алисы в стране чудес», но «классической Алисой» стала книга с иллюстрациями английского карикатуриста Джона Теннисла. Отметим и тот известный факт, что во Франции в процесс создания книг для детей включались и крупные писатели, и видные мастера графики: Дюма-отец, Шарль Нодье. Вышло издание «Гулливер», а затем и «Приключения Робинзона Крузо» с иллюстрациями Гранвиля.

Отдельно скажем об истории иллюстрации в России. Так, Ростопчиной были изданы «Новые волшебные сказки» для маленьких детей с иллюстрациями Гюстава Доре, а затем художник создал свои знаменитые гравюры к роскошному изданию сказок Шарля Перро. Крупные реформаторы изобразительной пластики Лебедев, Лисицкий, Фаворский обогатили развитие русской графики, обратившись к книге для детей. Одним из первых мастеров, чьими усилиями, талантом и любовью начиналось и развивалось искусство, является Билибин. В его произведениях гармонично сочетаются условность древнерусской живописи с впечатлениями современности. Образам присущи народность и романтичность [1]. Билибин и другие создали ряд уникальных миниатюр, которые находятся в

государственных музеях нашей страны. Работая в книжной графике, они оформили и иллюстрировали книги и альбомы.

Все эти художники прекрасно чувствовали исторический материал, понимали иллюстрируемые произведения, дух эпохи. При этом, несомненно, каждое из указанных произведений отличается яркой, индивидуальной, своеобразной манерой исполнения.

Далее, в нашей статье приведем конкретные примеры из практики работы со студентами по предметам «Рисунок» и «Архитектурная графика». В этих целях была выбрана сказка «Конек-горбунок» далеко не случайно. Она выбрана не только потому, что эту сказку любят больше других, ее знает практически каждый взрослый и ребенок. Общей посылкой работы было то, что художественные образы, созданные автором, активизировали творческое мышление студентов. Они увидели, что ее можно использовать при изучении курса «Архитектурная графика», так как в ней имеет место изображение природы и архитектуры Руси. В сказке также представлены орнамент, мужские и женские костюмы, что может быть использовано по предмету «Рисунок» на технологии швейных изделий и в разделе Рисунок по предмету «Архитектурная графика».

Мы объяснили студентам то, что, хотя сказка «Конек-горбунок» иллюстрирована многими художниками, создавать новые интерпретации на тему этой сказки всегда интересно, актуально. Таким образом, при выборе объекта иллюстрирования мы исходили из конкретных соображений:

- актуальность;
- распространенность произведения;
- необходимость использования в учебной программе по изучаемым курсам;
- связь с предшествующими и последующими специальными дисциплинами, кроме того, с учетом национальных особенностей;
- необходимость формирования навыков и умений у студентов.

В плане включения обратной связи в работе, студенты сами отмечали, что огромная трудность работы иллюстратора, по-видимому, заключалась в том, что читатель, знающий героя по книге, уже составил свое представление о нем, видит по-своему. В этой связи, предлагая читателю свой образ, художник рискует разочаровать его, не сумеет убедить каждого зрителя и читателя в правильности своего решения. Это происходит неизбежно потому, что в воображении разных людей возникают разные образы, у каждого человека – свой. Задача художника создать свой образ, который убедит каждого, заставит поверить в него, даже если герои представлялись ему совершенно по-другому. Кроме того, оформление детской книги имеет ряд особенностей. Иллюстрации должны быть понятны по сюжету и рисунку, цвет должен быть выразительным и грамотным, поэтому работу художника над книгой можно разбить на три этапа: чтение книги и выбор отрывков для иллюстрирования, работа над эскизом, выполнение оригиналов иллюстраций.

В связи с этим планом нами были выработаны следующие рекомендации для студентов из практики работы с ними по предметам «Рисунок» и «Архитектурная графика». На первом этапе – восприятия текста должна быть перечитана сказка, одновременно должны быть отмечены в ней места, которые можно проиллюстрировать, и особенности. Все внимание должно быть сосредоточено на главных узловых моментах, которые надо выписать из книги, выписать описания внешности главных героев произведения и их характеров. После этого художник-студент должен приступить ко второму этапу работы – это работа воображения, результатом которой являются некоторые образы, продиктованные воображением.

Поиски композиции надо начинать на небольших форматах в карандаше. Для того, чтобы выбрать технику иллюстрирования, наиболее подходящую к данному произведению, надо делать эскизы в разной манере. Затем делается окончательный эскиз каждой иллюстрации.

Наступает третий этап в работе. Художник-студент начинает его с поисков типажей главных действующих лиц произведения. Когда найдется типаж, приступает к работе

с натурщиками, которых он не копирует, а перерабатывает так, чтобы они были как можно ближе к его представлениям героев книги. После этого можно приступить непосредственно к работе над оригиналами иллюстраций, воплотить эти образы в зрительные формы рисунка черного и живописного [5].

В результате проделанной работы проведен анализ литературы по созданию иллюстраций и особенностям работ художников-иллюстраторов. Обоснован выбор объекта иллюстрирования - сказка «Конек-горбунок». Выработаны рекомендации для студентов по созданию иллюстраций.

Л и т е р а т у р а :

1. Адамов Е. Иллюстрация в художественной литературе / Е. Адамов. – М.: Искусство, 1995.
2. Банкина Э. З. Детская книга вчера и сегодня / Э.З. Банкина – М.: Книга, 1988.
3. Воронов О. П. Книжная графика / О.П. Воронов. – М.: Сов. художник, 1997.
4. Ланин А.М. Ист. описания
5. Милашевский В. А. Вчера, позавчера: Воспоминания художника / В.А. Милашевский – М. Книга, 2-е изд.
6. Палкин М. А. Вопросы теории литературы. Пособие для поступающих в Вузы / Палкин М.А. – Минск: Высшая школа, 1979.