

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

**Кафедра теории, педагогики и методики начального образования
и изобразительного искусства**

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ НАД КНИЖНОЙ
ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ У УЧАЩИХСЯ СЕДЬМЫХ КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

Выпускная квалификационная работа

обучающегося по направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
Профиль Изобразительное искусство и мировая художественная
культура
очной формы обучения, группы 02021208
Демченко Юлии Викторовны

Научный руководитель
член «Союза художников России»
доц. В.О. Федорова

БЕЛГОРОД 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Художественные средства иллюстрации.....	8
1.1. Книжная иллюстрация в России.....	8
1.2. Особенности формирования художественными средствами графики навыков работы над иллюстрацией у учащихся общеобразовательной школы.....	12
Глава 2. Практическое изучение приемов и методов графической композиции, способствующих формированию навыков работы над книжной иллюстрацией у учащихся общеобразовательной школы.....	16
2.1. Практическая работа по формированию навыков работы над графической иллюстрацией у учащихся общеобразовательной школы (на кружковых занятиях).....	16
2.2. Анализ работы по формированию навыков использования художественных приемов в работе над иллюстрацией.....	30
Глава 3. Описание творческой части выпускной квалификационной работы.....	39
3.1. Обоснование выбора темы творческой работы над книжной иллюстрацией.....	39
3.2. Этапы последовательной работы над иллюстрацией к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» с анализом использованных художественных средств и приемов.....	43
Заключение.....	54
Библиографический список.....	58
Приложения.....	62

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Важной задачей развития и сохранения преемственности российского образования является воспитание творчески разносторонней и грамотной личности, способной не только понимать прекрасное в жизни и искусстве, но и беречь, изучать историю нашей страны через ее творческое осмысление. Данная задача является наиболее актуальной в настоящее время, когда всеобщая глобализация набирает свои обороты, личность человека разрушается, стирается историческая память, подменяются такие фундаментальные понятия, как родина, народ, нация, национальная идентичность, национальная культура, родной язык, семья, патриотичность, нравственность, духовность.

Важно также отметить, что современные информационные технологии снижают у детей умение анализировать, обобщать информацию, они уничтожают навыки ручного труда. Следствием этого является потеря навыков социализации человека в обществе.

В такой период особенно важна роль педагога. В связи с этим возрастает и роль изобразительного искусства как промежуточного звена, связывающего уникальную духовно - культурную нематериальную область и предметно-объектный исторический мир.

Искусство может рассматриваться как способ изучения, осмысления и приобщения к родной культуре, национальным и культурным особенностям своего народа, изучения и сохранения всего, что является для него ценным. Особенная роль в решении этих задач отведена искусству иллюстрации, тесно связанному с текстом, который является носителем культурного наследия, высоких идей и духовных ценностей народа.

Русская литература всегда отличалась особенной глубиной в изучении духовно-нравственной составляющей человеческой личности и трудами великих русских писателей внесла огромный вклад в мировую литературу.

Работа над иллюстрацией к литературному произведению требует от художника серьезного подхода, профессионализма и знания истории. Именно в процессе создания иллюстрации сохраняется историческая связь между поколениями, осмысливается и находит изобразительное выражение личного отношения художника не только к персонажу, но и к событиям конкретного исторического периода в жизни своей страны.

Важно отметить, что иллюстрация как творческая деятельность формирует фантазию, воображение, способствуют художественному освоению мира, формирует эстетическое отношение человека к действительности, а также вносит свой вклад в нравственное воспитание подрастающего поколения.

В процессе работы над иллюстрацией формируются анализаторские, обобщающие навыки. Работая с книгой, учащиеся знакомятся не только с буквой, словами, но и со шрифтами, с автором и эпохой, в которой он жил. Книга формирует мировоззрение человека, способствует созданию художественного образа, позволяет творить и изменять действительность. Работа над иллюстрацией позволяет понять объективную действительность в процессе практической деятельности.

Благодаря анализу имеющейся литературы по данной теме можно говорить о том, что вопросы освоения навыков графической деятельности в процессе изображения иллюстрации учащимися средних классов общеобразовательной школы в литературе рассмотрены не достаточно полно.

Проблемой данного исследования является разрешение вопроса, каковы педагогические условия, способствующие формированию навыков изобразительной деятельности в процессе создания книжной иллюстрации у школьников средних классов общеобразовательной школы.

Цель исследования — формировать у учащихся профессиональные навыки в работе над графической иллюстрацией.

Объект исследования — процесс обучения школьников работе над иллюстрацией.

Предмет исследования — методы и методические приёмы повышения эффективности обучения приемам работы над иллюстрацией учащихся общеобразовательной школы.

Гипотеза исследования: предполагаем, что для достижения искомого результата — формирования у учащихся профессиональных навыков в работе над графической иллюстрацией — необходимо обеспечить учебный процесс целостной методической системой, которая объединяет все компоненты, обладает общим направлением и отвечает современным требованиям.

На пути к достижению результата учащимся будет необходимо:

1. учиться анализировать произведение литературы с целью выявления художественной идеи;
2. выявлять самые яркие и выразительные моменты в сюжете книги для иллюстрации, в зависимости от замысла литературного произведения;
3. обобщать и идеализировать художественный образ;
4. искать свой уникальный стиль в творческой работе;
5. учиться работать над эскизом;
6. учиться создавать цельную и творчески выразительную композицию.

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования были выдвинуты следующие **задачи:**

1. Изучить научно-теоретические аспекты проблемы освоения у школьников средних классов навыков изобразительной деятельности в процессе работы над книжной иллюстрацией.

2. Раскрыть методику обучения навыков графической деятельности, необходимой при создании книжной иллюстрации.

3. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию у младших школьников навыков изобразительной деятельности в процессе создания книжной графики.

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач использовались следующие **методы**:

- анализ и обобщение научных, искусствоведческих, психолого-педагогических и методических трудов по проблеме исследования;
- анализ образовательных стандартов, учебных планов и программ по изобразительному искусству, в частности композиции;
- изучение законов композиции;
- констатирующий эксперимент;
- педагогический эксперимент;
- статистический метод исследования;
- художественно-педагогический анализ учебно-творческих работ обучающихся.

Методологическую основу исследования составили искусствоведческие работы В.А. Фаворского, Ю.А. Герчук.

Практическая значимость исследования заключается в систематизации исторического и педагогического опыта работы над обучением композиции, в частности — композиции иллюстрации. А также теоретические и иллюстративные материалы могут быть использованы в педагогической практике общеобразовательной школы.

Этапами исследования является:

1 этап исследования заключался в выборе темы, формулировке научного аппарата, необходимом анализе литературы по проблеме исследования. Данный этап осуществлялся с 9 февраля 2015 года по 7 марта 2015 года.

2 этап исследования заключался в проведении констатирующего и формирующего экспериментов в соответствии с темой исследования. Этот этап осуществлялся в период с 05 сентября 2016 г. по 01 октября 2016 г.

3 этап представлял собой итоговый эксперимент и обобщение итогов исследования, полученных в процессе проведения эксперимента. Эксперимент проходил на базе МБОУ «СОШ № 49 с УИОП» г. Белгорода.

Данный этап представлял собой оформление полученных данных в текстовый вид с 15.05.2017 по 27.05.2017

Высшая квалификационная работа состоит из:

1. Теоретической части.

2. Методической части, включающей в себя констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент и итоговый эксперимент.

3. Творческой части: серия иллюстраций (6 графических листов) к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

4. Заключение, в котором подведены общие итоги исследования, сформулированы выводы по проделанной работе.

В **приложении** даны иллюстрации, методические материалы по проведенным занятиям, образцы работ учащихся, фото творческой части работы: серии иллюстраций (6 графических листов) к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

ГЛАВА I. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЛЛЮСТРАЦИИ

1.1 Книжная иллюстрация в России

Истории происхождения и развития книжной графики большое внимание в своих трудах уделял русский художник В.А. Фаворский. Именно на его труды мы опирались при исследовании такого самобытного явления изобразительной деятельности как иллюстрация.

Книжная графика представляет собой уникальное художественное явление. По словам В.А.Фаворского, «Искусство оформления книги — это высокое искусство. Прежде всего, это синтез искусств, объединяющий объемные моменты, почти скульптуры, с изобразительными: шрифтом и иллюстрацией». Книга воспринимается нами во времени по причине того, что она является пространственным изображением литературного повествования. Особенно большую роль в книжной графике играет гравюра. Гравюра возникла в России в середине шестнадцатого века вместе с книгопечатанием. Книга была призвана украсить богослужебную книгу государственного назначения. Это было декоративное украшение, которое представляло собой сложные композиционные схемы заставок к тексту произведения. В архитектуре книжного строения заставки служили наличниками и фризами, фронтиспис как бы открывал дверь книжного здания. Они были уподоблены букве и составляли единое со шрифтом орнаментальное решение страницы. Гравюра тесно связана с книжной иллюстрацией, книжным конструированием. Гравюры сыграли большую роль в деле создания книги как единого целостного организма, в поисках единого художественного замысла.

В петровскую эпоху вместе с разработкой нового шрифта, впоследствии названного «гражданским» — в противоположность «церковному», в российскую книгу проникают особенности западной книжной культуры. Воспроизводится структура титульного листа, спусковых

и концевых полос, заимствуется характер книжных украшений и гравированных иллюстраций — как сугубо деловых, так и аллегорических фронтисписов. С этого времени книга в России включается в общеевропейское стилевое развитие и проходит характерные для него этапы.

Русская графика второй половины девятнадцатого века и начала двадцатого шла в основном общими с Европой путями, оставаясь на ролях искусства второстепенного и служебного, более или менее прикладного. Книга во второй половине девятнадцатого века заметно дифференцируется функционально и стилистически. Так, выделяются различные издания «роскошные» и обычные, выступающие нередко иллюстративно бедными. Художник-иллюстратор находится во власти фабулы, лежащей за мнимой реальностью, которая проступает через слово различных ситуаций. Ярким примером здесь является М. Зичи, венгр, много лет работавший в России и сделавший рисунки к произведениям М.Ю. Лермонтова, Шота Руставели. Его работы отличаются законченностью картины по композиции, эффектными драматическими мизансценами. Существенно меняется в девятнадцатом веке стилистика и художественный строй книги в целом. Другим становится ее ритм, замедляемый подробными рисунками. Характерной тенденцией повествовательной иллюстрации является сведение в одну композицию целой серии последовательных эпизодов. Происходит распад стилевой и пластически-пространственной целостности книги. Иллюстрация является неотъемлемой частью текста, но не цельного художественного образа книги.

Русская книга и иллюстрация имела великолепных мастеров, таких как К.А. Брюллов, П.А. Федотов, И.Е. Репин, но почти не знала крупных художников, для которых бы имела самостоятельное значение. Лишь к концу века графическое начало в русском искусстве заметно усиливается, в особенности благодаря уникальному творческому почерку М.А. Врубеля. В его рисунках ясно воплощено личное отношение к человеку — не взгляд со стороны, а живая беседа с ним. Его иллюстрации к произведениям

М.Ю. Лермонтова, в частности «Демон», являются предвестником искусства века наступающего. В этих иллюстрациях есть связь с иллюстрацией-феерией времен эклектики и салонного романтизма. Врубель пытается ее преодолеть изнутри — напором духовной экспрессии, а не просто сменой декораций и типажа.

Начавшееся на рубеже веков и в России возрождение изящной художественно-целостной книги было связано с деятельностью молодых петербургских мастеров из группы «Мир искусства». Главным средством построения художественно наполненной и стилистически ценной книги для них становится нарядная и декоративная графика. В иллюстрациях становилось главным начертательное начало, подчинявшее себе пространственную структуру и сюжетность. Они открыли новые пути в графическом городском пейзаже. Красота классического Петербурга утвердилась в иллюстрациях А.Н. Бенуа; в рисунках Добужинского; в отточено строгих и декоративно-нарядных черных и цветных ксилографиях А.П. Остроумовой-Лебедевой. Шедевром этого периода становится иллюстрация Ф.В. Добужинского к повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Художник в иллюстрации выражает суровую сдержанность посредством изображения пустынных пейзажей величавого города.

В послереволюционные годы, когда резко изменились возможности книжного производства и сбыта, «роскошная» книга существовать не могла. Этот век по праву называют веком графики. Впервые освободившись от прикладных, репродукционных задач, она была осознана как полноценный вид искусства. Широкое применение получает развитие гравюра на дереве, которая своей формой выражала эпоху. Замечательными представителями этого направления являются экспрессионисты, работавшие в литографии и офорте. В своих иллюстрациях они выражали психологическое перенапряжение, экспрессию, оторванную от изображения и повествования. К почти абстрактному осмыслению лаконичного знака-иероглифа относятся своеобразные остролинейные рисунки П. Клее. Экспрессионистические

тенденции наиболее полно отражены в рисунках М. Шагала, фантастических, остро субъективных, порой с неустойчивыми фигурами.

Во второй половине двадцатого века получает развитие творчество футуристов, которые старались разрушить старые приемы в изобразительной деятельности в целом, и в иллюстрационной деятельности в частности.

Особое значение имело возрождение творческой ксилографии в России, которая в первую очередь связана с именем замечательного мастера книжной гравюры и педагога В.А. Фаворского. Он использует графическое изображение как органическую и целенаправленно организационную часть книги, раскрывающую замысел литературного произведения.

Особое место в книжной иллюстрации России занимают творческие работы И.Я. Билибина, графика, оформителя и иллюстратора сказок.

И. Я. Билибин разработал уникальную систему графических приемов, дающих возможность объединять иллюстрации и оформление книжных листов в один стиль, подчинив их тем самым плоскости книжной страницы.

Очень многое в иллюстрации сделано усилиями известных советских художников, таких как: Фаворский, А.Гончаров, Д. Шмаринов, Н. Кузьмин, внесших исследовательский вклад в практику и теорию иллюстрации. Советские иллюстраторы воспринимали текст книги как действительную реальность, которая становилась предметом их интереса и объектом изображения.

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что книжная иллюстрация в России представляла собой быстро развивающийся, многосторонний, идеологически активный процесс. Книжная иллюстрация в период двадцатого века становится в один ряд со станковой графикой и живописью, тем самым занимая устойчивое место в изобразительной деятельности художников.

1.2. Особенности формирования художественными средствами графики навыков работы над иллюстрацией у учащихся общеобразовательной школы

Ф.М. Достоевским высказана мысль о том, что детей надо уважать. Это утверждение справедливо и по отношению к детскому творчеству.

Рисунки детей живы, увлекательны, в них есть реалистическое отношение к действительности, наблюдательность и необыкновенный полет фантазии, недоступный иногда взрослому человеку. В детском изобразительном искусстве характерной чертой является непосредственное отношение к материалу, к линии, к пятну, ко всей изобразительной поверхности бумаги. Лист бумаги понимается ребенком как зрительная плоскость, которая помогает ему понимать пространство, пластически мыслить. Все, что изображают дети, захватывает их, они погружаются полностью в изображаемый ими мир, пропускают через себя. Это восприятие осуществляется через непосредственное умение ребенка почувствовать характер вещи, объекта, персонажа, через умение сочувствовать каждому изображаемому объекту и предмету.

В этом увлекательном процессе велика роль педагога, ему необходимо руководить изобразительной деятельностью учащихся, направлять ее, подсказывать и иногда показывать учащимся, как рисовать те или иные объекты и сюжеты. Важное значение в формировании навыков работы учащихся над творческой работой, будь то пейзажная композиция, портрет или иллюстрация к произведению, имеет развитое творческое мышление и воображение. Поэтому при формировании таких навыков важны целая система занятий по развитию творческого мышления и воображения, включающая в себя разносторонние упражнения, направленные на развитие зрительной памяти, способствующие проявлению творческого подхода поставленных задач. Очень важно в работе над своей собственной творческой композицией делать предварительные натурные зарисовки,

которые развивают творчески-продуктивную деятельность ученика как будущего художника. В результате натурального рисования в памяти остаются зрительные представления об объектах действительности, которые затем ложатся в основу образного решения художника.

Для формирования навыков работы над иллюстрацией необходимым условием является умение выполнять наброски, эскизы по воображению, по памяти, по представлению. Данные умения лежат в основе формирования методов и навыков, необходимых при работе над иллюстрацией или какой-либо другой творческой композиции, и являются первичной стадией работы над иллюстрацией. Работа над иллюстрацией включает в себя изобразительный опыт, приобретенный путем рисования по памяти, по воображению, с натуры и по представлению.

При выполнении набросков по памяти имеет место, главным образом, репродуктивное отражение действительности. Образы памяти наиболее близки тем непосредственным ощущениям и восприятиям, которые возникали в процессе рисования с натуры. Выполнение набросков по представлению проводится с использованием более обширного количества зрительных образов и отличается более свободной трактовкой пространственного положения изображаемых объектов, что предполагает произвольное комбинирование зрительных представлений. Формирование зрительных представлений связано с предшествующим жизненным и профессиональным опытом художника. Так как у учащихся нет должного изобразительного опыта, педагогу необходимо делать особый упор на упражнения связанные с рисованием по представлению, чтобы развить у учащихся эти способности.

Выполнение набросков по воображению основано на активной деятельности фантазии и памяти. Творческое воображение является основой процесса создания произведений искусства.

Память и воображение человека поддаются развитию, совершенствованию. Именно поэтому их необходимо развивать в младшем

возрасте человека. Для развития данных составляющих творческой деятельности необходимы специальные упражнения. Регулярная, соответствующим образом организованная работа над набросками, в сочетании с занятиями по живописи и композиции является важной составляющей развития творческих способностей будущего художника.

В формировании зрительных представлений большую роль играет целенаправленный процесс рисования, когда отчетливо проявляется намерение изучить, запомнить принципы рисования. Огромное значение имеет работа по изучению законов и приемов композиции. Рисование с учащимися должно выстраиваться через выделение главного, существенного в предполагаемой композиции.

При работе над иллюстрацией очень важно перед процессом непосредственного рисования проявить мыслительную активность. Необходимо чтобы рисующий четко представил, что он хочет изобразить, сосредоточил свое внимание на конкретной задаче. Все перечисленное входит в систему методов и методических приемов, необходимых для формирования навыков работы над иллюстрацией у учащихся.

Методам обучения работы над иллюстрацией большое внимание в своей творческой и педагогической деятельности уделяли такие художники - иллюстраторы и педагоги, как В. Фаворский, Е.А. Кибрик, Т.В. Шишмарева.

В ходе проведения эксперимента для формирования навыков работы над иллюстрацией нами использовались три приема выделения композиционной доминанты: масштаб, форма и цвет. Для выделения композиционного центра при помощи названных приемов, которые используются в иллюстрации, необходимы определенные творческие навыки.

Для формирования творческих навыков, необходимых в работе над иллюстрацией важно:

— анализировать произведение литературы с целью выявления художественной идеи;

- выявлять выразительные моменты в сюжете книги, необходимые для последующей иллюстрации;
- обобщать и идеализировать художественный образ;
- осуществлять работу над эскизом над эскизом;
- создавать цельную и творчески выразительную композицию;
- иметь понятия о ритме, статике и динамике в композиции, о симметрии и асимметрии, о взаимосвязи формата и композиции;
- иметь понятия о приемах выявления главного в композиции и других композиционных приемах;
- искать свой уникальный стиль в творческой работе.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что книга представляет собой родственную связь литературного искусства, искусства книги (дизайн) и искусства графики (иллюстрация), которые представляют организованный путь движения читателя к основному творческому замыслу произведения, к его идее. Тем самым пространство книги оказывается носителем и в известном смысле моделью пространства умозрительного и образного.

Также мы можем говорить о том, что развитие приемов книжной иллюстрации у детей способствует визуальному пути познания окружающего мира. Книжная иллюстрация способствует входу в культуру, в ее ценностно-ориентированное пространство, которое в свою очередь формирует личность ребенка.

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ РАБОТЫ НАД КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2.1. Практическая работа по формированию навыков работы над графической иллюстрацией у учащихся общеобразовательной школы (на кружковых занятиях)

Источником формирования и развития навыков работы над графической иллюстрацией у учащихся общеобразовательной школы является в первую очередь практическая деятельность. Данная деятельность включена в школьный процесс формирования у детей способностей и имеет целенаправленный и активный характер. Формирование навыков и умений является основной задачей педагога и направлено на развитие целостной и гармоничной личности ребенка.

В практической деятельности по формированию навыков работы над иллюстрацией очень важно поставить перед учащимися цель и сформировать задачи, при помощи которых будет достигаться желаемый результат. Реализация цели и задач в процессе формирования навыков, необходимых в работе над иллюстрацией подразумевает непосредственное взаимодействие учителя с учеником. В ходе этой работы ученик получает определенные задания — упражнения, которые ему необходимо выполнить для того, чтобы была достигнута поставленная учителем цель, необходимая для формирования определенных навыков и приемов необходимых для иллюстрации литературного произведения.

Графическое иллюстрирование занимает определенную нишу в процессе изобразительной деятельности. Процесс иллюстрирования литературного произведения является достаточно сложным, он включает в

себя ряд особенностей, таких как: понимание исторического контекста эпохи, в которой творил писатель; проникновение во внутренний мир писателя и сопереживание ему; умение выделить характерные образы из литературного произведения и перенести их на плоскость листа; развитое творческое воображение и т.д.

Поэтому, исходя из выше сказанного, для формирования навыков, необходимых при иллюстрировании литературного произведения, очень важна разработка обучающих методик и приемов учителем, которые помогут учащимся лучше справиться с поставленными задачами и творческими замыслами.

В ходе занятий учитель должен направить деятельность учащихся на решение следующих задач, способствующих формированию навыка работы над книжной иллюстрацией:

- приобретение навыка анализа произведения литературы с целью выявления художественной идеи;
- знание особенностей и нюансов в иллюстративной деятельности;
- умение обобщать и идеализировать художественный образ;
- овладение процессом работы над эскизом, и техническими приемами необходимыми для раскрытия образа;
- умение создавать цельную и творчески выразительную композицию.

Исходя из выше перечисленных задач, в методические особенности урока должны входить средства иллюстративно-изобразительной деятельности, которые будут объединять в себе основные композиционные составляющие книги, такие как: текстовая основа книги, иллюстративная и логически-тектоническая. Особенности в методике обучения в первую очередь должны способствовать формированию у учащихся уникального творческого стиля, приобретение навыка работы над иллюстрацией литературного произведения и т.д.

Всеми выше сказанному способствует кружковая деятельность, в которой наиболее полно могут раскрыться и творческие способности

ребенка, и исследовательский интерес в ходе работы над литературным текстом.

Кружковая деятельность представляет собой одну из форм дополнительного образования детей, реализуемую в процессе внеурочной работы в общеобразовательной школе.

Главной целью кружковой деятельности является познание культуры и искусства посредством изобразительной деятельности, формирование творческой и созидательной личности, приобщение к произведениям русской литературы, развитие эстетических чувств ребенка, его профессиональное и социально-общественное самоопределение. Кружковая работа является дополняющим звеном в общеобразовательной школе и проводится с целью расширения специальных знаний учащихся, развития их творческих способностей. Особенно благотворно кружковая работа воздействует на формирование личности ребенка в младшем подростковом возрасте, который характеризуется возрастанием познавательной активности, расширением познавательных интересов. Так как именно в этом возрасте интеллектуальные процессы учащегося особо активно совершенствуются.

Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько отмечали в своих исследованиях, что, рисуя, ребенок проявляет свое стремление к познанию окружающего мира, и по рисунку в определенной степени можно выяснить уровень этого познания, т.е. доказали, что чем более у детей развито восприятие, наблюдательность, тем богаче, выразительнее их рисунки, чем шире запас их представлений, тем полнее и точнее они отражают действительность в своем творчестве, и такие специфические особенности их мышления как конкретность, образность [17, с.38].

Все вышеуказанное может быть реализовано в процессе кружковой работы, в рамках которой решаются поставленные задачи.

Особенно актуальной данная деятельность становится в настоящее время, когда количество информации, предоставленной учащимся на уроках, не позволяет уделять должное внимание творческому развитию детей, тогда

как оно в свою очередь способствует и в значительной мере влияет на гармоничное развитие личности ребенка.

В кружковой деятельности тесно переплетаются образовательные и воспитательные задачи, что оказывает влияние на гармоничное развитие личности ребенка. В процессе кружковой деятельности учитель формирует необходимые навыки и умения у учащихся для иллюстративной деятельности. К таким умениям можно отнести следующее: умение использовать различные художественные материалы для раскрытия того или иного художественного образа; умение грамотно размещать изображение на формате листа, и выделять композиционный центр; применять различные способы стилизации изображения; самостоятельно осуществлять процесс работы.

В процессе практической деятельности по формированию навыков работы над графической иллюстрацией у учащихся общеобразовательной школы на кружке важно изучение такого понятия, как композиция. Поскольку под композицией понимается процесс сочинения, то применительно к изобразительному искусству это есть процесс сочинения художественного произведения, составление его частей во взаимосвязи друг с другом. Характер композиции зависит от идейного замысла художника. В свою очередь от характера композиции, т. е. от характера расположения частей, элементов произведения, зависит и выразительность, доходчивость рисунка, картины, скульптуры. Композиция как сочинение создается такими изобразительными средствами, как рисунок, светотень, цвет, линейная и воздушная перспектива и др. Она взаимно связывает все изобразительные средства и является содержательным компонентом художественной формы. Благодаря композиционным средствам художник раскрывает идею произведения, подчеркивает основное и главное в произведении, вводит зрителя в мир своих переживаний и размышлений. Изучение выше указанных изобразительных средств является неотъемлемой составляющей учебного процесса в изобразительном искусстве.

Также в процессе работы над композицией иллюстрации важно учитывать объективные законы композиции. К ним относят следующие законы: закон цельности, закон типизации, закон контрастов.

Данные законы композиции наиболее глубоко обоснованы и полно сформулированы живописцем, академиком и педагогом Е.А. Кибриком. В своих практически-творческих и педагогических работах первым законом композиции Кибрик считает закон цельности, так как «именно композиция определяет цельность художественного организма, закономерно устроенного. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника».

Главной чертой закона цельности является неделимость композиции. Художник создает центр внимания и подчиняет ему все второстепенное. «Невозможно ни рисовать, ни писать с натуры, пренебрегая законом цельности. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому, как части целого. Seriously, “прочно” нарисовать что-либо можно, только „построив” сначала свой мотив, то есть обнаружив его конструктивную идею, принцип его устройства. Такое построение обеспечивает цельность будущего рисунка, и, между прочим, оно дается с наибольшим трудом. Рисуя подобным образом, художник как бы обнаруживает „композиционную схему” предмета, созданную природой, схеме его гармонии».

Закон типизации, или, как называет его Кибрик, закон жизненности, характеризуется тремя основными чертами.

1. Типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие в композиции. Первоосновой закона является создание художественных образов, наличие их в композиции. «Природа художественного образа в том, что типическое проявляется в характерном, а общее в — единичном».

2. Второй чертой закона типизации принято считать движение, так как без движения нет жизни. Поскольку особенностью изобразительного

искусства, в отличие от театра, литературы, кино, где есть возможность показать весь процесс развития сюжета, формирования характеров, является передача только одного момента, то важной чертой закона типизации является передача в одном кульминационном моменте движения признаков предыдущего и последующего состояний. Данным путем возможна передача движения, жизни в изобразительном искусстве. Это в одинаковой степени относится и к трактовке сюжета, и к трактовке каждой отдельной фигуры в композиции.

3. Реалистическое искусство не просто правдиво отражает действительность. Каждое подлинное произведение искусства — это эстетическое открытие мира художником, восторг мастера перед внезапно открывшимся ему новым и удивительным в обыденной жизни. И все действительно выдающееся в искусстве отличается этой чертой — неожиданностью впервые созданного.

Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу обязывает художника создавать цельное по восприятию, выразительное, идейно содержательное и высокохудожественное произведение. Этот закон требует, чтобы организация произведения во всех деталях и частях подчинялась не формалистическим требованиям, не мертвым схемам построения композиции, а идейному содержанию.

В работе над произведением художник через композицию выражает то, что его заинтересовало, увлекло, показывает свое отношение к изображаемому, его понимание, т.е. дает нравственную и эстетическую оценку. Эти обстоятельства становятся руководящей идеей художника. Таким образом, все, что изображает художник, в особенности создаваемое воображением, становится художественным явлением тогда, когда оно одухотворено идейным замыслом, реализованным через композицию.

Важной особенностью при составлении книжной композиции является ее зависимость от жанра и стиля словесного материала, т.е. литературного текста. Исходя из данных условий, художник будет использовать те или иные

средства композиции. Под средствами композиции понимаются следующие составляющие: ритм, контраст и нюанс, пропорции и масштаб, глубина и плоскостность, свет, цвет, фактура и текстура.

Вследствие выше сказанного последовательность занятий выстраивалась следующим методическим образом:

1. Рассказ учителя о том или ином приеме книжной иллюстрации.
2. Процесс показа учителем изучаемого приема в книжной иллюстрации.
3. Процесс выполнения задания, в котором изучается и закрепляется тот или иной прием, необходимый для составления композиции иллюстрации к литературному произведению.

Занятия выстраивались таким образом, чтобы учащиеся могли овладеть минимальными и необходимыми приемами в работе над книжной иллюстрацией, познакомиться с художественными материалами. Выполнение этих условий достигалось при помощи нетрадиционных приемов работы, в которые входило применение разработанных трафаретов при составлении композиции изображения. Также творческого подхода к оформлению самого задания, с целью заинтересовать учащихся. Все это способствовало развитию творческого мышления и воображения у учащихся и активизировало их творческих процесс.

Выполнение данной исследовательской работы заключалось в проведении констатирующего и формирующего экспериментов. По завершении этих экспериментов был осуществлен контрольный срез, с целью проверки сформированных навыков у учащихся, которые являются необходимыми при работе над книжной иллюстрацией. Целью исследования являлось научное подтверждение гипотезы, которая приводится во введении исследовательской работы.

Под констатирующим экспериментом понимают процесс определения исходных данных, необходимых для дальнейшего исследования. Эксперимент может быть признан констатирующим, если исследователем

поставлена задача выявления какого-либо состояния, свойства или навыка и определения его уровня в исследуемой группе.

Организация, на базе которой проводилось исследование – МБОУ «СОШ № 49 с УИОП» г. Белгорода». Целью констатирующего эксперимента, проводимого в указанной школе, являлось выявление уровня навыков и знаний, необходимых при работе над книжной иллюстрацией. В ходе эксперимента использовался анализ методической литературы, тестовое определение уровня развитости наглядно-образного мышления (Приложение 2) и определялся уровень владения техническими средствами и приемами учащихся в ходе практической работы.

Процесс научного исследования включал в себя три этапа:

1. Подбор методов исследования.
2. Планирование и проведение исследования.
3. Анализ полученных результатов исследования.

Занятия проводились в общеобразовательной школе. Такие занятия могут проводиться в рамках кружковой деятельности, поэтому нами был разработан тематический годовой план творческого кружка (Приложение 5). Разработанные темы были реализованы в процессе занятий с учащимися.

Для констатирующего эксперимента было выбрано два шестых класса: 7Б и 7Д. В одном классе— 7Д— проводились занятия мною, а в другом классе — учителем общеобразовательной школы Вереитиновой Еленой Ивановной. В течение года в рамках пяти тематических разделов нами были рассмотрены и изучены следующие темы, необходимые для овладения иллюстративными навыками:

- Общие понятие о композиции и сюжетно-композиционном центре картины.
- Составление композиции иллюстрации к рассказу Пришвина М.М. «Осенние листики» при помощи масштаба.
- Составление композиции иллюстрации к рассказу Пришвина М.М. «Медведь при помощи цвета.

- Выполнение творческой композиции к иллюстрации по рассказу Пришвина М.М. «Медведь при помощи формы».

- Составление итоговой творческой композиции иллюстрации к рассказу Пришвина М.М. «Медведь».

В процессе изучения названных выше тем нами было проведено двадцать одно занятие.

Для определения уровня развития наглядно-образного мышления и умения применять различные художественные средства были выбраны следующие методики:

- опрос детей, позволяющий выявить умения и навыки необходимые для создания иллюстрации (Приложение 2);

- творческая методика «Каляки-маляки» по созданию композиции на свободную тему (см. Приложение 4).

Вопросы для письменного опроса-теста, позволяющего выявить знания о книжной иллюстрации, композиции:

1. Что такое композиция?

а) предварительно, бегло, в общих чертах сделанный рисунок,

б) соотношение и взаимное расположение частей художественного произведения,

в) сочинение небольшого объёма литературного текста по какому-либо частному вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения.

2. При помощи, каких приемов можно выделить композиционную доминанту, самое главное в картине, самого важного персонажа? (цвет, масштаб, форма, проработка формы и т.д.).

3. Что такое иллюстрация?

а) изображение, дополняющее и наглядно разъясняющее текст, другими словами изобразительное истолкование литературного произведения.

б) изображение на листе бумаги предметов или объектов находящихся перед нами.

в) быстрая зарисовка понравившейся ситуации или события на улице, в доме.

4. С чего начинает художник иллюстрацию? (с прочтения литературного текста произведения и перенесения образов, идей на лист бумаги).

5. Какие ты знаешь техники, в которых выполняют книжную иллюстрацию? (графическая — карандаш, живописная — акварель, гуашь, гравюра — линогравюра, офорт и т.д.).

Учащимся было предложено ответить на вопросы опросника-теста с целью выявления у них уровня знаний основных понятий в области книжной иллюстрации. Причем на первые три вопроса давались варианты ответов, из которых необходимо было выбрать правильный ответ. Ответ на последние два вопроса предполагал свободную форму.

В нашем исследовании наиболее интересующими нас вопросами, являлись первые три вопроса, так как ответ на них выявляет уровень знаний у учащихся об иллюстративной деятельности.

Результаты опроса по данным вопросам представлены в таблице:

№ п/п	Вопросы	7Б мой (процент по классу) %	7Д (процент по классу) %
		Правильный ответ	Правильный ответ
1	Понятие книжной иллюстрации	70	75
2	Понятие композиции	50	40
3	Приемы, выделяющие композиционную доминанту	65	60

Таб. 1.1.

По представленной информации в данной таблице, мы можем говорить о том, что у учащихся существует представление о книжной иллюстрации как об изображении, дополняющим и наглядно разъясняющим текст. Также половина опрошиваемых учащихся знает, что такое композиция и какими

средствами и приемами можно выделить самое главное, т.е. композиционную доминанту, в своем рисунке. По полученным результатам можно судить о том, что дети способны выделять главный идейный смысл.

При ответе на вопрос «С чего художник начинает иллюстрацию» дети ответили, что прочтение произведения является первоначальным этапом для художника, затем у него возникает замысел (идея), который он хочет изобразить на листе бумаги.

Вопрос о знании техник, в которых выполняется книжная иллюстрация, вызвал некоторые затруднения у детей. Оказалось, что технику гравюры, применяемую при иллюстрировании книг, учащиеся не знают. Некоторыми учащимися была названа акварельная техника. В основном дети отождествляли книжную иллюстрацию с карандашным рисунком. Полученные результаты говорят, о том, что дети не знакомы с различными техниками, применяемыми при иллюстрировании книг.

На втором уроке была проведена методика «Каляки-мяляки» (Приложение 4), направленная на создание творческой композиции на свободную тему. Смысл данной методики заключается в выявлении у детей развитости творческой фантазии. Выполнение этого задания заключается в нахождении изображения в хаотично расположенных линиях на листе бумаги. Первоначально дети заполняют весь лист бумаги в произвольном порядке различными линиями. Затем они пытаются отыскать там изображение каких-либо предметов, объектов. Следующим этапом они обводят полученное изображение и дополняют его различными элементами из ассоциативного ряда. Полученное изображение можно оставить выполненным в черном карандаше или ввести цвет.

В ходе данного процесса учащиеся должны получить творчески интересную композицию. На выполнение данного задания отводится 45 минут. Проведение этой методики легло в основу третьего этапа констатирующего эксперимента-урока, в ходе которого учащиеся узнали о

композиции в книжной иллюстрации и постарались сочинить творческую композицию.

Целью этого урока стало раскрытие учащимся таких понятий, как композиция и книжная иллюстрация.

7«Д» класс являлся экспериментальным, а 7 «Б» — контрольным.

В обоих классах было сделано одинаковое количество творческих композиций — 20 работ.

Для анализа работ разработаны и применены следующие критерии:

1. Грамотное размещение изображения в формате листа.
2. Понятный для восприятия зрителя образ, объект.
3. Заполнение рисунка цветом или тоном.
4. Наличие деталей в рисунке учащегося.
5. Законченность рисунка.
6. Наличие творческой оригинальности в изображении учащегося.

Выполненные работы учащихся оценивались по пятибалльной шкале от «3» до «5» единиц.

1. Грамотное размещение изображения в формате листа:

«5» — Грамотно выстроенная композиция с четко выраженной композиционной доминантой; изображение цельно.

«4» — Объекты в изображении фрагментарны;

«3» — Элементы изображения разрознены, разобщены.

2. Понятный для восприятия зрителя образ, объект:

«5» — Объекты, элементы изображения понятны для восприятия, имеют выраженные четкие реальные черты;

«4» — Изображаемые элементы рисунка понятны частично, требуется помощь учащегося в их трактовке;

«3» — выполненные объекты рисунка не понятны, не «читается» и не угадывается форма (силуэт) предметов, не ясна смысловая наполненность изображения.

3. Заполнение рисунка цветом или тоном:

«5» — Рисунок выполнен полностью цветом (тоном), ярко выражен композиционный центр;

«4» — Рисунок заполнен цветом (тоном) частично, дробно;

«3» — Рисунок раскрашен в хаотичном порядке, цвета не подобраны гармонично, композиция рисунка «разваливается» по цветовой и светотеневой наполненности.

4. Наличие деталей в рисунке учащегося:

«5» — В изображении учащихся присутствует большое количество деталей, которые гармонично сочетаются с основными объектами (элементами), имеется задний план с дополняющими деталями, погруженными в воздушную перспективу;

«4» — В изображение имеются детали, но их мало, и они не достаточно полно раскрывают идейный смысл главных объектов;

«3» — В изображении почти отсутствуют детали, а имеющиеся, расположены в хаотичном, не связанном с главными элементами порядке из-за этого возникает дробность изображения.

5. Законченность рисунка:

«5» — Учащийся полностью закончил изображение;

«4» — Учащийся не до конца выполнил свою работу;

«3» — Учащийся выполнил лишь треть поставленной задачи.

7. Наличие творческой оригинальности в изображении учащегося:

«5» — Творческая работа учащегося оригинальна, она не повторяет репродукции иллюстраций, продемонстрированных учителем;

«4» — Рисунок учащегося содержит в себе, как личные идеи учащегося, так и сюжеты увиденных им репродукций иллюстраций;

«3» — Рисунок учащегося почти полностью скопирован с показанных учителем репродукций иллюстраций, содержит мало придуманных им самим элементов.

Все выше приведенные оценочные критерии с более подробной обработкой данных приведены в таблицах приложения 3.

Исходя из этих таблиц, мы можем сделать вывод, что в контрольном классе 7 «Б» самым низким показателем является, со средним значением равным 60 %, является «Законченность рисунка», это может указывать на то, что дети не могут за отведенное им время закончить свою творческую работу. Также это может свидетельствовать о том, что учащиеся не знают, как грамотно завершить свою работу, обобщить основное в рисунке, выделить главное.

Следующими низкими показателями являются показатели «Наличие деталей в рисунке учащегося» и «Наличие оригинальности в изображении учащегося». Почти у большинства учащихся в рисунках отсутствуют детали, дополняющие и раскрывающие основной замысел, идею творческой композиции. Показатель «Наличие оригинальности в изображении учащегося» оценен высшей оценкой лишь у шести человек из восемнадцати учащихся. Это указывает на шаблонное мышление учащихся, сформированное на занятиях по изобразительному искусству, говорит о не достаточно развитом образно-художественном мышлении. Однако низкий балл по данному критерию имеется только у одного учащегося. В основном этот показатель сформирован средними баллами, которые в свою очередь говорят о не полном, не достаточно художественном мышлении.

Самые высокие баллы учащиеся набрали по показателям «Грамотное размещение изображения в формате листа» - 84 балла, и «Понятный для восприятия зрителя образ, объект». Грамотное размещение в формате листа и творчески интересное композиционное решение продиктовано используемой методикой «каляки-маляки», которая, исходя из своих особенностей плавного заполнения формата листа различными линиями, помогает составить органичное изображение с выдержанными композиционными законами.

В 7 «Д» классе, который являлся экспериментальным все показатели немного выше. Все исследуемые критерии в большинстве своем имеют большие баллы, немного заниженным показателем является — «Наличие

деталей в рисунке учащегося», который набрал 67 баллов. Все эти исследования могут указывать на более подготовленных учащихся, способных воспринимать быстрее и точнее поставленную учителем перед ними задачу.

На основании проведенного констатирующего эксперимента и выше сказанного мы можем говорить о том, что учащиеся седьмых классов знакомы с понятием композиция, знают приемы выделения композиционной доминанты, применяют ее в своих работах, но не детализирует свой рисунок, и не умеют грамотно завершить свою работу. Уровень образно-творческого мышления у учеников выше среднего, на это указывают такие показатели как: «Наличие оригинальности в изображении учащегося» и «Понятный для восприятия зрителя образ, объект», по которым ученики набрали более семидесяти — восьмидесяти баллов. Также в ходе проведенного опросника нами было выявлено, что в седьмых классах учащиеся имеют представление о книжной иллюстрации, это в свою очередь дает хорошую основу для проведения дальнейших исследований. Все полученные нами данные будут способствовать проведению формирующего эксперимента, подтверждающего нашу гипотезу.

2.2. Анализ работы по формированию навыков использования художественных приемов в работе над иллюстрацией

Формирующий эксперимент занял следующий этап нашей работы. В его цели и задачи вошли такие аспекты как:

- обучение анализу произведения литературы, с целью выявления художественной идеи;
- обучение выявлению самых ярких и выразительных моментов в сюжете книги для иллюстрации, в зависимости от замысла литературного произведения;

- обобщению и идеализации художественного образа;
- обучение работе над эскизом;
- развитие наглядно-образного мышления;
- освоение дополнительных приемов техники гуашь;
- формирование навыка по созданию цельной и творчески выразительной композиции.

7 «Д» класс был экспериментальным, 7 «Б» — контрольным. В контрольной группе занятия проводились учителем ИЗО Вереитиниковой Еленой Ивановной в соответствии с имеющейся программой обучения. Занятия в экспериментальной группе проводились по индивидуально составленному тематическому плану, в который входили различные задания и специально разработанные методики, и способы проведения занятий, направленные на лучшее и более эффективное формирование навыков работы над книжной иллюстрацией у детей.

В 7 «Д» классе нами было проведено 21 занятие по пяти обширным темам с формирующим экспериментом:

1 тема — «Общие понятие о композиции и сюжетно-композиционном центре картины».

Целью занятия являлось формирование начального представления о художественном образе как об отображении реальной действительности средствами искусства.

В задачи занятия вошли:

Образовательные: обучение составлению композицию, используя различные приемы, обучение пониманию композиционной доминанты, обучение созданию художественного образа.

Развивающие: способствовать развитию творческого мышления и воображения, а также умению выделять главное и второстепенное в композиции.

Воспитывающие: формировать эстетический и художественный вкус, воспитывать творческое отношение к предметам окружающего мира.

На данном занятии учитель знакомит учащихся с такими понятиями, как: композиция, композиционный центр. Также ученики в рамках занятия получают информацию о различных приемах и способах выделения композиционной доминанты.

2 тема — «Составление композиции иллюстрации к рассказу Пришвина М.М. «Осенние листики».

Цель занятия являлось выполнение иллюстрации по воображению, используя выявляя композиционную доминанту (композиционный центр), при помощи масштаба. Формирование начальные навыки создания художественного образа.

В задачи занятия вошли:

Обучающие: обучение пониманию композиционного центра, его выделению при помощи масштаба, обучение составлять композицию, выделять композиционные центр, формирование начальных навыков анализа литературного произведения с целью выполнения эскиза, обучение пониманию и умению выделять композиционную доминанту, применяя масштаб, развитие навыка смешивания красок на палитре.

Развивающие: развивать рисование по представлению, стимулировать образное мышление, развивать умение выделять главное и второстепенное в композиции.

Воспитывающие: воспитывать эстетический и художественный вкус, творческое отношение и интерес к произведениям иллюстрации и прозы русских авторов, воспитывать интерес к произведениям русской прозы.

На этом занятии обучающиеся учатся составлять композицию иллюстрации к рассказу Пришвина М.М. «Осенние листики», при помощи выделения композиционного центра масштабом. Первоначально ученикам, по средствам наводящих вопросов предлагается подумать и ответить, что такое иллюстрация, где они с ней встречались. Далее учителем рассматриваются этапы иллюстративной деятельности, к которым можно

отнести следующие: чтение литературного произведения, определение темы и сюжета иллюстрации, эскиз в карандаше, работа над живописным выполнением иллюстрации. Следующим этапом является выполнение учащимися иллюстрации. При необходимости учитель оказывает помощь учащимся.

3 тема— «Составление композиции иллюстрации к рассказу Пришвина М.М. «Медведь».

Цель занятия - выполнение иллюстрации по воображению, используя композиционную доминанту (композиционный центр) при помощи цвета. Сформировать начальные навыки создания художественного образа.

В Задачи занятия вошли:

Обучающая: сформировать начальные навыки анализа литературного произведения с целью выполнения эскиза, научить составлять «удачную» композицию, применяя цвет, научить понимать и выделять композиционную доминанту, при помощи цвета

Развивающая: развивать творческое мышление и воображение, развивать умение выделять главное и второстепенное в композиции.

Воспитывающая: воспитывать эстетический и художественный вкус, воспитывать творческое отношение к предметам окружающего мира, воспитывать интерес к произведениям русской прозы.

В ходе данного занятия учащиеся знакомятся с приемом выделения композиционно центра при помощи цвета и закрепляют умения по составлению творчески грамотно наполненной композиции. Ход занятия выстраивается таким образом: учитель зачитывается вслух рассказ Пришвина М.М. «Медведь», после чего предлагается небольшой анализ данного произведения с учащимися, по ходу которого выделяются запомнившиеся моменты, сюжеты. Далее следует иллюстрация этих сюжетов. Сюжеты для иллюстрирования выбираются учащимися самостоятельно. Учитель может

оказать помощь при выполнении практической части иллюстрирования, но не в выборе ее сюжета.

В процессе создания иллюстрации, большинство учащихся выделяло композиционную доминанту, при помощи цвета. Меньшая часть учащихся для выделения композиционного центра использовала масштаб. Применение цвета в своей работе для выделения смыслового центра иллюстрации, свидетельствует об индивидуально-творческих особенностях учащихся и расположению к работе с цветом, к красочности и яркости. Использование масштаба в своей работе может указывать на более точные и очевидные приемы выделения композиционного центра, так как, выделяя композиционную доминанту масштабом, мы явно показываем зрителю, что самое главное в нашей работе, что является ее центром.

4 тема — «Выполнение творческой композиции к иллюстрации по рассказу Пришвина М.М. «Медведь».

Цель занятия - выполнение иллюстрации по воображению, используя композиционную доминанту (композиционный центр), при помощи формы. Сформировать начальные навыки создания художественного образа.

Задачи занятия стали:

Обучающая: сформировать начальные навыки анализа литературного произведения с целью выполнения эскиза, научить составлять «удачную» композицию, применяя форму, научить выделению композиционного центра, при помощи формы.

Развивающая: развивать творческое мышление и воображение, развивать умение выделять главное и второстепенное в композиции.

Воспитывающая: воспитывать интерес к природе и произведениям русской прозы, воспитывать эстетический и художественный вкус, воспитывать творческое отношение к животным и объектам окружающего мира.

В ходе этого занятия учащиеся знакомятся с приемом выделения композиционно центра при помощи формы и закрепляют умения по составлению творчески грамотно выполненной композиции. Ход занятия выстраивается аналогичным образом. Учителем зачитывается вслух, уже ранее знакомый детям рассказ Пришвина М.М. «Медведь». В данном уроке нами специально был выбран тот же текст для иллюстрирования, что и в прошлом занятии – это было сделано для более быстрого включения детей в работу, и для расширения творческого кругозора и образного мышления детей

В процессе создания иллюстрации учащиеся использовали предметы различных форм (квадратные, острые формы, круглые), тем самым выполняя поставленное перед ними задание. Учащимися были выбраны к иллюстрированию различные сюжеты, что может говорить об уровне их самостоятельности при выполнении творческих заданий.

5 тема — «Составление итоговой творческой композиции иллюстрации к рассказу Пришвина М.М. «Медведь».

В течение рассмотрения данной темы дети выполняют итоговую работу — иллюстрацию.

Цель занятия - выполнение итоговой иллюстрации по воображению, используя композиционную доминанту (композиционный центр), при помощи цвета, формы и (или) масштаба.

В задачи занятия вошли:

Обучающая: закрепить навыки анализа литературного произведения с целью выполнения эскиза, закрепить процесс поиска «удачной» композиции, применяя цвет и масштаб.

Развивающая: развивать рисование по представлению, развивать творческое мышление и воображение, развивать умение выделять главное и второстепенное в композиции.

Воспитывающая: воспитывать эстетический и художественный вкус, воспитывать и развивать интерес к литературным произведениям русских авторов.

На данном заключительном уроке учащиеся выполняют итоговую творческую композицию к рассказу М.М. Пришвина «Медведь». Им предлагается выполнить ее, выделяя композиционный центр при помощи изученных ранее приемов выделения главного в работе масштабом, формой, либо цветом. Допускается применение двух—трех приемов выделения композиционного центра одновременно.

Применение одновременно двух —трех технических приемов, позволило учащимся наиболее полно раскрыть понравившейся образ персонажа рассказа. Использование приемов выделения композиционного центра при помощи масштаба и цвета способствовало передачи смыслового и эмоционального состояния героев произведения, созданию емкого художественного образа.

Проведенные занятия были проведены в рамках формирующего эксперимента и были направлены на формирование у учащихся таких знаний как: композиция, композиционная доминанта, выделение композиционного центра работы при помощи масштаба, цвета, формы. Необходимо отметить, что занятия были выстроены в творчески-игровой форме, что способствовало лучшему усвоению учебного материала у детей.

Итоговый срез был проведен и в контрольном классе (7 «Б»), и в экспериментальном (7 «Д»). При помощи данного итогового среза были выявлены результаты творческой работы детей, раскрывающие степень владения техническими приемами гуашевых красок, умения анализировать и выделять идею своего творческого замысла в литературном тексте, уровень развитости образного мышления. После проведения в 7Г классе занятий в рамках формирующего эксперимента, нами был проведен контрольный срез полученных умений и практических навыков, необходимых для иллюстрационной деятельности у учащихся. Данный итоговый срез

заклучался в выполнении итогового творческого задания – выполнение иллюстрации к рассказу М.М. Пришвина «Медведь».

Для выявления уровня наглядно-образного мышления, необходимого при создании иллюстрации, нами была взята творческая методика «Каляки - маляки». Данная методика позволяет выявить уровень и особенности творческого мышления учащегося, диагностировать степень владения композиционными приемами, умением выделять главное к своей работе, подчинять главному второстепенные элементы, умению анализировать.

Результаты выполненных детьми заданий расположены в таблице Приложения 3.

Оценочными параметрами детских работ по выполнению творческой методики «Каляки-маляки» нами были выбраны те же критерии, которые использовались в пункте 2.1. второй главы дипломного исследования.

Показатель «творческая оригинальность» является для нас наиболее значительным, так как указывает на конечный результат нашего эксперимента.

Из сравнительного анализа таблиц контрольного среза и итогов формирующего эксперимента, приведенных в приложении № 2, мы можем заключить, что итогом проведенного эксперимента, по разработанной нами методике проведения занятий, средний балл по показателям в экспериментальном классе вырос, и стал выше, чем в 7 «Б» классе, где не применялись данные методические разработки.

Выводами данной главы является:

1. В общеобразовательной школе учащиеся на среднем уровне представляют процесс создания графической иллюстрацией, так как в рамках школьной программы Неменского, которую используют в школе, очень мало отводится часов на ознакомление с книжной иллюстрацией. Альтернативой здесь являются кружковые занятия с целенаправленной направленностью в данной области.

2. В ходе констатирующего эксперимента, проведенного в 7 «Б» и 7 «Д» классах, был выявлен средний уровень знаний о таких понятиях как: книжная иллюстрация, композиция и композиционная доминанта (центр). Учащиеся плохо представляют, что такое иллюстрация и в ходе каких творческих процессов и приемов она создается художником.

3. В ходе формирующего эксперимента было рассмотрено пять больших тем и проведены занятия по соответствующим темам. В рамках последней темы были проведены занятия, в ходе которых был осуществлен контрольный срез, указывающий на уровень усвоенности проведенных методик, направленных на формирования навыков книжной иллюстрации у учащихся.

Итогом проведенного эксперимента может стать вывод о том, что учащиеся экспериментального класса приобрели знания и навыки рисования, необходимые для создания книжной иллюстрации, также познакомились с новыми техническими приемами рисования гуашью.

ГЛАВА III. ОПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1. Обоснование выбора темы творческой работы над книжной иллюстрацией

Книжная графика представляет собой особый метод познания действительности. Посредством ее обобщается практическая деятельность художника, реализуется его творческий замысел. По словам, высказанным, Ф.М.Достоевским, детей надо уважать. Если эту мысль развить, то она охватит искусство детей. Именно через книжную графику, иллюстрацию формируется искусство детей.

Графика и книга явления родственные и не делимые. Графическое начертательное начало господствует в книге, оно наполняет духовным содержанием изображения в символах, в орнаментах, в шрифтах. Целостное восприятие книги зависит от знаковых, языковых, орнаментальных и изобразительно-иллюстративных элементов. Иллюстрации служат в книге проводным элементом между идеей литературного произведения, его замыслом и визуальными образами, возникающими у читателя. Пространство книги организовано как путь, который создает определенные условия и вехи для движения по нему. Перемещается по строкам текста, от текста к иллюстрациям и обратно зона читательского внимания. На этом пути, через пространство реальности слова и графики на страницах, читатель проникает в мир их содержания. Тем самым пространство книги оказывается носителем и в известном смысле моделью пространства умозрительного и образного.

В основе книжной иллюстрации лежит графика. По представлениям П.А. Флоренского, графике принадлежит особая активность — выражение воли. Область графики, по словам Флоренского, область активного отношения к миру, «Художник тут не берет от мира, а дает миру — не

воздействуется миром, а воздействует на мир». Другими словами иллюстрация выступает в роли проводника между писателем и читателем. Иллюстрация представляет собой четкий и лаконично отточенный образ произведения отображенного через призму художника.

В соответствии с выбранной нами темой дипломного исследования, в данной работе рассматривались способы и приемы, необходимые для формирования навыка работы над книжной иллюстрацией. Иллюстрационная деятельность позволяет художнику более широко рассматривать образы, абстрагироваться от академического изображения объектов и формы, более творчески подойти к используемым художественным материалам. У детей была возможность проникнуть в более глубокий процесс работы над книжной иллюстрацией в рамках кружковой деятельности.

Иллюстрация (книжная графика) призвана служить людям, раскрывая перед нами писателя, обогащая и углубляя его восприятие. По словам художницы – иллюстратора Т.В. Шишмаревой «Взаимоотношение художника с писателем похоже на взаимоотношения с портретируемым. Иллюстрация — некий портрет писателя, его эпохи, его стиля, она должна расширить восприятие текста, дополняя его зрительными образами, идя порой рядом с писателем, а порой по его следам».

Иллюстрация начинается с понимания литературного произведения и с творческого осмысления идеи, которую необходимо воплотить.

В нашей работе нам необходимо было выбрать произведение, которое мы могли бы проиллюстрировать. Таким произведением стал последний роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Произведения Ф.М. Достоевского, в особенности его большие социально-философские романы, человечество знает как достояние русской духовной культуры. Гениальность Достоевского по силе изобразительности неоспорима, так как он всегда в своих произведениях обращался к коренным проблемам жизни человека и общества, к судьбам человечества. По словам

Л. Розенблюма, «Его герои – люди громадных идей и страстей – изображались в исключительных жизненных ситуациях, в моменты напряженной борьбы, что давало возможность обнажить все «глубины души человеческой»» [38, с.130]. Творчество Достоевского наполнено глубоким духовным смыслом. Оно затрагивает психологические глубины человека, раскрывает его внутренний мир, обнажает его. Именно поэтому произведения Федора Михайловиче неоднозначны и сложны. Они кажутся аллегоричными и психологически нагроможденными, но на самом деле они реалистичны, об этом говорит и сам Ф.М. Достоевский в «Записных тетрадях» 1880 г. «Меня зовут психологом, неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» [15, с. 57].

Необходимо отметить, что творчество Достоевского пришлось на переходную эпоху, кризисную, это в свою очередь задало вектор развития его литературного пути и мысли. В своих произведениях Достоевский - художник наиболее остро и полно показаны характеры эпохи, их духовная борьба.

В любом литературном произведении очень важен образ автора, - внутренний стержень, вокруг которого группируется вся стилистическая система произведения. Каков образ Ф.М. Достоевского? В первую очередь основой его творчества является духовная составляющая, а именно христианский дух любви, которым пронизаны все его произведения. дополняет эту составляющую живой, ищущий дух правды, не дающий покоя своему автору. Федор Михайлович был сверхчувственной натурой, в нем жизнь предшествовала знанию. Он чувствовал изменения в общественной и политической мысли, видел глубину души человеческой наиболее остро. Достоевский был гениальным мыслителем-философом и богословом. Творческие образы неугасимо кипели в его душе, и в них он созерцал и постигал тайны творения. Он воспринимал и переживал жизнь как мучительную и напряженную борьбу. Все это нашло отражение в

изображение персонажей своих литературных произведений, в которых он заходил за черту, старался заглянуть за нее, понять, что есть человек.

У Достоевского существовала некая «тоска по текущему», его интересовали вопросы экономики, политики, нравственное состояние общества, а в этой связи постоянная проблема: атеизм и христианство, размышления о литературе и искусстве.

Именно поэтому для иллюстрирования было выбрано произведение Федора Михайловича «Братья Карамазовы», являющиеся вершиной его творчества и плодом многолетних неразрешимых вопросов и исканий.

Персонажи Достоевского в романе «Братья Карамазовы» несут в себе огромную идейно-смысловую нагрузку. Образы этих людей выражают исторический контекст эпохи, те политические и классовые настроения, которыми было пропитано общество XIX века.

Достоевский своим творческим гением изображает лица, предметы, соответствующие отображению мира со стороны писателя, выражает его миропонимание. Эти аспекты являются ключевыми в раскрытии с иллюстративной стороны героев романа.

Миропонимание Федора Михайловича, по словам, Луи Аллена, отличается постоянным разрывом непосредственного мироощущения писателя и его христианским вероисповеданием. У Достоевского часто остро ставится вопрос от веры в Бога к неверию, и обратно. В романе «Братья Карамазовы» это наиболее ярко выражено в образах главных героев, братьев Алеши и Ивана, которые являются антагонистами в поисках Истины. В образе Ивана Достоевский раскрывает все соблазны и опасности вторжения разума в дело веры. Алеша же — полная противоположность, это чистый сердцем и помыслами персонаж, который старается следовать евангельскому завету «раздай всё и иди за Мной». Он стремится к абсолютному идеалу высшей Истины.

Именно желание выразить художественными средствами различие в миропонимании героев, их духовную борьбу и поиски истинного пути, и

легли в основу выбора произведения для иллюстрации.

Подводя итог выше сказанному, мы можем заключить, что особенностями книжной графики является ее тесная взаимосвязь с литературным текстом и с полиграфией. Иллюстрирование книги помогает решить задачи образного раскрытия литературного текста при помощи иллюстраций. Иллюстрации представляют собой рисунки, которые образно раскрывают литературный текст, подчиненный содержанию и стилю литературного произведения.

Задачей художника, занимающегося иллюстрацией, является процесс изображения идейно-художественное содержание произведения, отображение его стиля и реализация его в своем творчестве. Цель иллюстратора — раскрыть изобразительными средствами идею литературного произведения, сохранить единство образного и декоративного строя книги, понять и отобразить стиль писателя через свое индивидуальное решение творческого листа. Таким образом, художник — иллюстратор является проводником между писателем, его художественным произведением и читателем. Художник расширяет, дополняет представления читателя творческими образами, тем самым помогая проникнуть в суть идеи, замысла литературного произведения.

3.2. Этапы последовательной работы над иллюстрациями к роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» с анализом использованных художественных средств и приемов

Книга — это изображение пространственными средствами временного литературного произведения. Изображению подлежит, прежде всего, стиль произведения стиль произведения в пространственном выражении может быть понят как отношение предмета к пространству. Отношение предмета к пространству в литературном произведении выражает определенное

мировоззрение художника, следовательно, его собственную предметно-пространственную форму и стиль.

Подходя к литературному произведению, художник книги ставит перед собой вопрос: что он должен выразить и как, каким образом. Иллюстрация, как и весь строй книги, должна, конечно, ответить на познавательный момент, должны помогать паузам, акцентам, замедлениям и ускорениям фабуле книги, ее сюжету.

Автор литературного произведения, беря сюжетный случай, повышает его до типа, открывая в нем монументальные ритмы, доводя свое художественное произведение до цельного художественно организма. Очень важно чтобы художник-иллюстратор выразил через изображение не только сюжет, но и стиль литературного произведения.

Для художника-иллюстратора очень важно сосредоточить свое внимание не только на фабуле и сюжете литературного произведения, но и на стиле автора. Понять стиль писателя — значит увидеть литературное произведение, к какому бы времени оно ни относилось, по-новому, глазами современника.

Перед тем как приступить к выполнению творческой части мы познакомились с историей вопроса, с различными техниками, которые применялись при рисовании с художниками, работавшими в жанре иллюстрации.

Работу над иллюстрированием романа «Братья Карамазовы» мы начали с его прочтения, затем перешли к изучению эпохи, детальному рассмотрению образов персонажей, изучению критической литературы по данному роману, с целью выявить наиболее точные образы героев в произведении.

В процессе творческого поиска художественных материалов, необходимых для передачи духа эпохи и раскрытия характеров персонажей мы остановились на технике гризайль, в гамме сепии, выполненной акварелью. При работе с акварельными красками необходимо было последовательно наносить слои краски, чтобы передать воздушную и

линейную перспективу, поэтому в иллюстрации мы использовали лессировочную технику.

Также нами был осуществлен поиск композиций, состоящих из понравившихся сюжетов произведения. В процессе поиска мы остановились на 6 композициях.

Далее мы пришли к решению, как будет выглядеть творческая часть высшей квалификационной работы: 3 иллюстрации, обложка, заставка и концовка.

Работа над творческой частью нашего диплома состояла из следующих этапов:

1. Поиск жанра или вида изобразительного искусства, подходящего к теме исследовательской работы.

2. Поиск книги для иллюстрирования.

3. Выбор художественных средств.

4. Выполнение графических набросков иллюстрации.

5. Подбор шрифтов для обложки.

Этапами работы над иллюстрацией стали:

1. Первоначальным этапом работы над иллюстрацией являлся процесс прочтения романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». На этом этапе нами понималась идея произведения, его замысел.

2. Следующим этапом при вторичном прочтении произведения отмечались понравившееся сюжетные композиции, которые могли бы быть проиллюстрированы. Здесь собиралась информация о персонажах произведения, их характерных особенностях внешности, костюмах, атрибутах быта, присущих описываемой эпохе.

3. Далее были выбраны темы для иллюстрации, которые соответствовали логическому сюжетному течению произведения, и которые легли в основу графических листов. Этими листами (Приложение 7) явились следующие:

- 1 лист — обложка книги

2 лист — заставка части первой главы первой книги второй

3 лист — «Портрет Алеши Карамазова»

4 лист — «Портрет Ивана Карамазов»

5 лист — «Отъезд Грушеньки»

6 лист — концовка главы № 3 части четвертой книги десятой

4. На данном этапе были сделаны эскизы к выбранным сюжетам произведения, необходимые для иллюстрирования.

Для изображения иллюстраций был выбран А-4 формат, так как его размеры наиболее компактно и содержательно воспроизводили задумку. Для выполнения выше названных листов иллюстраций была выбрана монохромная гамма, в сепии. Так как эта гамма наиболее полно воспроизводит эпоху XIX века.

Обложка книги выполнена нами в сдержанном классическом стиле, который соответствует эпохе XIX века. Обложка выполнена в коричневатых тонах с золотистой рамкой. На обложке внизу страницы расположена виньетка, выполненная золотистым цветом. Обложка выполнена в программе CorelDRAW.

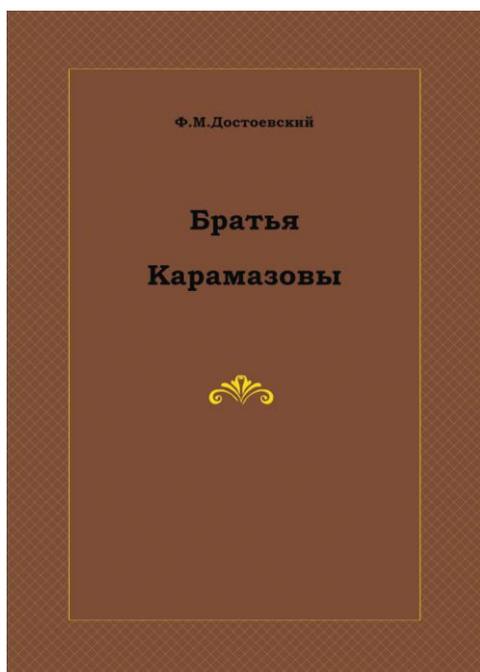

Рис. 1.1. Обложка к произведению Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы»

К заставке произведения был взят фрагмент романы, повествующий о прибытии семьи Карамазовых и их знакомых в монастырь за советом к старцу Зосиме. На данной работе изображено выше упомянутое семейство возле центральных монастырских ворот и окружающего быта. Справа в работе изображен приходской дом. Композиционный центр стягивается к группе фигур, стоящих у ворот.

Рис. 1.2. Последовательная работа к «Заставке» произведения Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы»

Образы выше названных персонажей романа выбраны нами не случайно. Образ Алеши — центральный образ чистого, простого юноши, с глубоким жаждущим истины сердцем. Ф.М. Достоевский наделяет этого персонажа совестью других героев, он является композиционным центром, вокруг которого сосредоточены их трагедии и судьбы. Доминантой образа Алеши является мудрость его сердца, которая дополняется такими чертами характера как: искренность, чистота, детскость, мужественность и доброта.

Для передачи образа Алеши Карамазова, центрального образа книги, был выбран портрет с дополняющими тематическими объектами, такими как монастырь, деревья, облака, которые, дополняют и раскрывают внутренний мир героя. Алеша изображается в сложный момент своей жизни. На данной иллюстрации он изображен остановившемся и задумавшимся, по пути из монастыря к своим братьям, после смерти старца Зосимы. На данной иллюстрации мы изобразили Алешу развернутого к зрителю на три четверти, с наклоненной головой на переднем плане, дерево — на втором плане работы, и монастырь — на третьем плане работы. Цветовой и световой акцент — лицо Алеши, передает его внутреннее состояние. Фигура Алеши на переднем плане подчеркнута светотеневыми контрастами. Задний план творческой работы прописан очень легко и передает глубину и воздушную перспективу.

Рис. 1.3. Последовательная работа к иллюстрации «портрет Алеши Карамазова» произведения Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»

В образе Ивана выражена борьба светлых и темных начал. Момент, который был нами выбран для иллюстрации,— это пребывание названного героя в трактире, в переломный для него момент. В основу иллюстрации, раскрывающей образ Ивана Карамазова, был также взят его портрет. Иван запечатлен сидящим за столом в трактире, ожидающим прихода своего младшего брата Алеши. В данной иллюстрации мы пытались показать минуту размышлений Ивана над мучавшими его вопросами. В иллюстрацию включены дополнительные объекты: свеча на столе, на переднем плане, дающая свет внутреннему пространству трактирной комнаты, в которой находится персонаж произведения; часы на заднем плане иллюстрации, которые напоминают нам о идущем времени, о минутах размышлений, о принятии правильного решения, о выборе героя. Свет в работе сосредоточен на Иване Карамазове как идейной доминанте, остальное пространство листа и имеющиеся там объекты затемнены, подчинены главному в композиции.

Рис. 1.4. Последовательная работа к иллюстрации «портрет Ивана Карамазова» произведения Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»

Еще одним портретом, который был нами выбран нами для иллюстрации, является портрет Грушеньки в момент ее отъезда из дома. На этой иллюстрации изображена Аграфена Александровна, сидящая в карете, повернутая к нам. За основу изображения взят сюжет ее стремительного ухода из дома навстречу своей первой влюбленности - поляку (пану Муссяловичу). В композиционный центр работы входит Грушенька и часть кареты, задний план представлен изображением извозчика, сидящего на облучке и головы лошади.

Рис. 1.5. Последовательная работы к иллюстрации «портрет Грушеньки» произведения Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»

Для иллюстрации концовки произведения взято изображение леса и поляны на переднем плане. Так как в данной пейзажной композиции мы хотели выразить задумчивость, тишину и спокойность русской природы, которая так соответствует внутреннему устройству главного героя романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» в конце произведения. Для выполнения этой иллюстрации были сделаны эскизные зарисовки с натуры.

Рис. 1.6. Последовательная работа к концовке произведения Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»

Выводы:

1. Для иллюстрирования был выбран А-4 формат листа. Иллюстрируемыми персонажами стали главные герои романа «Братья Карамазовы»: Алексей и Иван Карамазовы, Грушенька. Был выбран для передачи их образов портрет, так как он наиболее полно выражает внутренний мир человека и раскрывает его характерные черты.

2. В портретном изображении персонажей романа мы старались акцентировать внимание на передаче внутреннего мира персонажей. Упор был сделан на технические приемы акварельной техники и ее художественные средства.

3. После анализа иллюстраций различных авторов была выбрана техника и материалы, в которой осуществлялась последующая работа. Этой техникой стала гризайль, выполненная в сепии.

4. Взаимосвязь иллюстрационных листов достигалось за счет логики изображения, соответствующей ходу повествования в произведении. Цельность в каждом отдельном листе обусловлена использованием различных технических приемов акварельной техники вокруг композиционного центра иллюстрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная исследовательская работа была направлена на определение методик, форм и условий, которые бы способствовали формированию навыков работы над книжной иллюстрацией у учащихся седьмых классов общеобразовательной школы (на кружковых занятиях).

Исходя из поставленной цели в первой главе нашего исследования, были изучены теоретические аспекты процесса работы над книжной иллюстрацией и определены особенности ее формирования при помощи художественных средств графики. В первой главе нами были рассмотрены и изучены такие вопросы как: книжная графика, искусство оформления книги, процесс оформления книги иллюстрацией и т.д. Особое внимание было уделено книжной иллюстрацией в России. Иллюстрация в книге является важным средством эстетического и нравственно-познавательного воспитания учащегося. При помощи наглядной иллюстрации ученик лучше воспринимает и усваивает ученый материал.

В ходе изучения теоретической основы нами были выявлены некоторые особенности, которые способствуют формированию навыков, необходимых для книжной иллюстрации: умение анализировать произведение литературы с целью выявления художественной идеи; способность выявлять выразительные моменты в сюжете книги, необходимые для последующей для иллюстрации; обобщать и идеализировать художественный образ; иметь понятия о приемах выявления главного в композиции и других композиционных приемах.

В ходе изучения поставленных задач в данном исследовании была выявлена необходимость изучения методики обучения навыков графической деятельности, необходимой для создания книжной иллюстрации. Проведение анализа теоретической литературы по проблеме дипломного исследования показал, что учащимся для создания своей собственной творческой композиции к литературному произведению необходимы определенные

навыки. Поэтому для успешного выполнения учащимися поставленных перед ними иллюстративных задач, нами были выделены следующие методические приемы: поиск удачной композиции при помощи творческой методики «Каляки - маляки»; чтение литературного произведения в классе с целью выделения идеи, замысла последующей иллюстрации; наглядно-показательный метод работ художников-иллюстраторов; создание иллюстрации по заранее подготовленным текстovým выдержкам из литературного произведения.

Во второй главе исследования был рассмотрен процесс формирования навыков работы над книжной иллюстрацией у учащихся в процессе проведения кружковых занятий. Нами было установлено, что процесс формирования навыков работы над книжной иллюстрацией у учащихся средних классов в рамках кружковой деятельности идет значительно лучше, чем в рамках уроков, так как предоставленный материал на уроках не позволяет уделять должного внимания творческому развитию детей и не акцентирует внимание на книжной иллюстрации в той мере, которая необходима для самостоятельного создания ее учеником. Кружковая деятельность позволяет расширять знания учащихся по изобразительному искусству и формировать творческие навыки, необходимые для самостоятельной реализации себя в обществе.

В ходе изучения методической литературы и составления индивидуальных планов-конспектов, необходимых для проведения занятий, было выявлено, что для успешного формирования у учащихся общеобразовательной школы навыков работы над книжной иллюстрацией необходима определенная последовательная методика. Данная методика заключалась в следующем: наглядно-иллюстративный метод показа репродукции иллюстраций художников; изложение теоретических основ книжной графики и процесса ее создания; проведение разработанной нами творческой методики «Каляки-маляки»; выполнение самостоятельной иллюстрации учащимися по заданным учителем сюжетам из литературных

произведений; методы контроля процесса работы, включающие в себя беседы, заполнение опросников.

Изучение теоретических основ и методической базы позволили осуществить исследовательско-экспериментальную работу по формированию навыков работы над книжной иллюстрацией у учащихся седьмых классов общеобразовательной школы. Для определения уровня развития данных навыков у учащихся контрольной и экспериментальной групп был разработан ряд показателей, включающий в себя такие критерии как: грамотное размещение изображения в формате листа; понятный для восприятия зрителя образ, объект; заполнение рисунка цветом или тоном; наличие деталей в рисунке учащегося; законченность рисунка; наличие творческой оригинальности в изображении учащегося.

На основании проведенного констатирующего эксперимента нами был сделан вывод о том, что учащиеся седьмых классов знакомы с понятием композиция, знают приемы выделения композиционной доминанты, применяют ее в своих работах, но не детализирует свой рисунок и не умеют грамотно завершить свою работу. Уровень образно-творческого мышления у учеников выше среднего, на это указывают такие показатели как: «Наличие оригинальности в изображении учащегося» и «Понятный для восприятия зрителя образ, объект», по которым ученики набрали более семидесяти—восьмидесяти баллов. Также в ходе проведенного опросника, составленного по вопросам о книжной графике, нами было выявлено, что в седьмых классах учащиеся имеют представление о книжной иллюстрации.

В ходе проведенного формирующего эксперимента нами было рассмотрено пять больших тем, раскрывающих понятия о книжной иллюстрации, о процессе ее создания, о технических приемах для создания изображения. Была разработана авторская методика проведения занятий, которая заключалась в использовании трафаретов людей и животных, необходимых для иллюстрации, поиска композиции при помощи творческой

методики «Каляки-маляки», совместном чтении литературного произведения и последующим его разбором с целью вычленения замысла иллюстрации.

Процесс обучения художественно-изобразительным навыкам осуществлялся в ходе выполнения иллюстрации к рассказу М.В. Пришвина «Осенние листики». Во время работы над этой иллюстрацией учащиеся закрепляли законы композиции, учились передавать пространство на плоскости листа, выделять композиционный центр. В формирующий этап эксперимента вошли различные приемы, методы обучения изобразительной деятельности, применялись различные задания и упражнения, выполнение которых способствовало формированию навыков работы над книжной иллюстрацией у учащихся седьмых классов общеобразовательной школы.

Итогом формирующего эксперимента стал контрольный эксперимент, заключающийся в выполнении того же задания, которое было дано учащимся в констатирующем эксперименте. Это позволило выявить изменения в уровне знаний и умений учащихся, приобретенных после формирующего эксперимента. Повторное диагностирование позволило выявить у учащихся качественные изменения, указывающие на увеличение умений, знаний и навыков в изобразительной деятельности, необходимых для иллюстрирования литературного произведения. Итогом проведенного эксперимента может стать вывод о том, что учащиеся экспериментального класса приобрели знания и навыки рисования, необходимые для создания книжной иллюстрации, также познакомились с новыми техническими приемами рисования гуашью.

Таким образом, в ходе исследовательско - экспериментальной работы нами была подтверждена гипотеза о том, что для достижения искомого результата, а именно для формирования у учащихся профессиональных навыков в работе над графической иллюстрацией, необходимо обеспечить учебный процесс целостной методической системой, которая объединит все компоненты и будет обладать общим направлением.

БИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аладьев А.В. Мысль и рисунок / А.В. Аладьев. – Н. Новгород: Изд-во «Детская библиотека», 1999. – 73 с.
2. Алуева М.А. Условия профессиональной подготовки художников-иллюстраторов детской книги / М.А. Алуева. – М.: Изд-во «Детская библиотека», 2009. – 133 с.
3. Аллен Луи. Ф.М. Достоевский. Поэтика. Мироощущение. Богоискательство / Луи Аллен. – СПб.: Изд-во «Логос», 1996. – 173 с.
4. Алфеевский В.С. Иллюстрация образное воплощение содержания книги / В.С. Алфеевский. – М.: Изд-во «Детская литература», 1968. – 70 с.
5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: Изд-во «Просвещение», 1968. – 464с.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – СПб.: Изд-во «Союз», 1997. – 96с.
7. Выготский Л.С. Психология искусства, / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во «Искусство», 1987. – 356 с.
8. Ганкина Э.З. Русские художники детской книги / Э.З. Ганкина. – М.: Изд-во «Современный Художник», 1963. – 279с.
9. Ганкина Э.З. Художник в современной детской книге: Очерки / Э.З. Ганкина. – М.: Изд-во «Современный художник», 1977. – 215с.
10. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги / Ю.Я. Герчук. – М.: Изд-во «Астрель», 2000. – 378с.
11. Гольдентрихт С.С. О природе эстетического творчества / С.С. Гольдентрихт. – М.: Изд-во «МГУ», 1977.– 248с.
12. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Г. Григорьева. – М.: Изд-во «Академия», 2000. – 225 с.
13. Демосфенова Г.Л. Как иллюстрируется книга / Г.Л. Демосфенова. – М.: Изд-во «Акад. художеств СССР», 1961. – 64с.

14. Дехтерев Б. Познание мира и иллюстрация / Б. Дехтерев // Детская литература. – 1972. – № 3. – С. 56-63.
15. Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Ф.М. Достоевский. – Спб.: Изд-во «Азбука классик», 2012. – 464 с.
16. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Спб.: Изд-во «Художественная литература», 1988. – 848 с.
17. Игнатъев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека / Т.Г. Игнатъев. – М.: Изд-во «Знание», 1968. – 345 с.
18. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников / Т.Г. Казакова. – М.: Изд-во «Педагогика», 1993.– 234 с.
19. Камкин О.А. Об иллюстрациях в детской книге / О.А. Камкин. – М.: Изд-во «Современный художник», 1961. – 209 с.
20. Коржев Т.М. Художник и книга для детей / Т.М. Коржев. – М.: Изд-во «Детская литература», 1974. – 70 с.
21. Комарова Т. С. Формирование графических навыков у дошкольников / Т.С. Комарова. – М.: Изд-во «Просвещение», 1970. – 358 с.
22. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии / В.А. Крутецкий. – М.: Изд-во «Просвещение», 1972. – 255с.
23. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги / Л.С. Кудрявцева. – М.: Изд-во «Академия», 1998. – 112с.
24. Кузин В.С. Психология живописи / В.С. Кузин. – М.: Изд-во «Оникс 21», 2015. – 304 с.
25. Кузин В.С. Особенности изобразительной деятельности как познавательной деятельности / В.С. Кузин. – М.: Изд-во «Просвещение», 1969. – 368 с.
26. Кузин В.С. Наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – М.: Изд-во «Просвещение», 1970. – 450 с.
27. Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках / Е.А. Кибрик. – М.: Изд-во «Академии художеств СССР», 1961. – 436 с.

28. Лебедев Е.В. Искусство художника-оформителя / Е.В. Лебедев. – М.: Изд-во «Советский художник», 1981. – 340 с.
29. Ляхов В.Н. Искусство книги: Иллюстрация, книга, графика / В.Н. Ляхов. – М.: Изд-во «Книга», 1978. – 282с.
30. Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги / В.Н. Ляхов. – М.: Изд-во «Книга», 1971. – 254с.
31. Митурич М.П. Ритм стиха и рисунка / М.П. Митурич. – М.: Изд-во «Современный писатель», 1971. – 294 с.
32. Митурич М.П. Строгое воспитание / М.П. Митурич // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 4. – С. 80-84.
33. Михайлова И.И. Художник читает книгу / И.И. Михайлова // Библиотекарь. – 1980. – № 8. – С. 29-34.
34. Московская М. Дружба с книгой начинается с картинки / М. Московская // Домашняя школьная библиотека. – 2005. – № 3. – С. 18-19.
35. Московская М.С. Дружба с книгой начинается с картинки / М.С. Московская // Домашняя школьная библиотека. – 2005. – № 3. – С. 18-19.
36. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник для студ. вузов / В.С. Мухина. – М.: Изд-во «Академия», 2000. – 456с.
37. Нагаев В.Г. Иллюстрировать книги для детей — это мое призвание / В.Г. Нагаев// Детская литература. – 1997. – № 3. – С. 102-109.
38. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. – М.: Изд-во «Тривола», 1995. – 360с.
39. Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского / Л.М. Розенблюм. – М.: Изд-во «Наука», 1981. – 368 с.
40. Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации / О.И. Подобедова. – М.: Изд-во «Знание», 1967. – 80с.

41. Сотников А.Т. Художественная иллюстрация на уроках литературы. Пособие для учителей / А.Т. Сотников. – М.: Изд-во «Просвещение», 1970. – 103с.
42. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Н.М. Сокольникова. – М.: Изд-во «Академия», 1999. – 368 с.
43. Томский Н.В. О композиции в скульптуре / Н.В. Томский. М.: Изд-во «Академии художеств СССР», 1963. – 248 с.
44. Ушанова Т.А. Авторская книга лучший вариант / Т. А. Ушанова // Библиотека в школе: Газ. «Первое сентября». – 2003. – № 6. – С. 14-18.
45. Фаворский В.А. Рассказы художника гравера / В.А. Фаворский. – М.: Изд-во «Детская литература», 1976. – 104с.
46. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В.А. Фаворский. – М.: Изд-во «Книга», 1986 – 246 с.
47. Фаворский В.А. Избранные произведения / В.А. Фаворский. – М.: Изд-во «Советский художник», 1961. – 325 с.
48. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – М.: Изд-во «Просвещение», 1975. – 265 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ