Департамент образования администрации города Липецка

Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

Дом творчества «Октябрьский» города Липецка

Методическая разработка

Тема: «Иллюстрация: от идеи до проекта»

Возраст учащихся: 8-14 лет

Автор:

Радионова Мария Романовна,

педагог дополнительного образования

Липецк – 2024

Аннотация

Радионова Мария Романовна, педагог дополнительного образования;

Тема: «Иллюстрация: от идеи до проекта»

Методическая разработка на основе опыта работы по созданию иллюстраций к детским книгам. Предлагается краткая методика, описывающая рабочий процесс создания полноценного проекта – книги с иллюстрациями детских рисунков.

Цель работы: познакомить с процессом создания иллюстрации к детским книгам на основе опыта работы педагога дополнительного образования высшей квалификационной категории Радионовой Марии Романовны.

Задачи: обобщить опыт работы по иллюстрированию детских произведений учащимися образцового детского коллектива студия «Рисуем и лепим».

Работа может быть полезна педагогам дополнительного образования, учителям ИЗО, технологии, литературы.

Методика работы:

В практике работы учреждений дополнительного образования иллюстрация как произведение отдельной области изобразительного искусства используется сравнительно редко. И напрасно. В своём педагогическом творчестве я с особым пиететом отношусь к этому жанру: в моём детстве было много книг, содержание которых я помню до сих пор и люблю размышлять об этом с учащимися. Урок литературы в школе - один из моих любимых предметов. Многие книги в то время были без иллюстраций. Поэтому ещё будучи подростком мне нравилось создавать свои рисунки к какой-нибудь сказке или рассказу.

«…что за дивный талант, что за фантазия, какие сцены, какие способности у человека перерабатывать то, что дает литературное произведение. И творить на этом поистине чудеса…» - говорил выдающийся художник Н.В. Кузьмин. [3] Иллюстрирование позволяет детям проявлять свою творческую активность, выражать эмоциональное отношение к содержанию книги. Использование межпредметной интеграции литературного произведения и рисования у детей формирует целостную картину мира. Это способствует появлению новых качественных знаний, воспитанию любви к прекрасному, развитию способности творческого самовыражения.

Для иллюстрирования первоисточник – это книга. Сейчас растёт поколение детей, которые мало читают и это большая проблема. Благодаря работе над иллюстрацией дети приобщаются и приучаются к чтению.

Создание сюжетной композиции начинается со сбора материала. Он включает в себя изучение и анализ литературного произведения, исторических фактов, демонстрацию произведений известных иллюстраторов, образцов одежды, мебели, интерьера той эпохи. На основе собранной информации дети создают собственные эскизы.

Очень интересна работа по иллюстрированию сказок детей младшего школьного возраста. Важную роль играет применение наглядных пособий, таких как иллюстрации детских художников. На занятиях мы знакомимся с русскими художниками-иллюстраторами и их творчеством (И. Билибин, В. Лебедев, Е. Чарушин, Ю. Васнецов, Е. Рачёв и др.) [1,7]

Так как в сказках, в основном, главными героями выступают животные, зарисовки с натуры просто необходимы. Многие из детей никогда не видели диких животных, таких как волк, медведь, лиса, поэтому на занятиях мы разбираем конструктивные особенности строения фигуры зверей. Если есть возможность и позволяют погодные условия, то идём в зоопарк. Обычно мы делаем зарисовки с качественных фотографий, а также смотрим видеосюжеты о животных. Данное занятие развивает такие качества, как наблюдательность и зрительную память. Очень важно, чтобы ребёнок понимал, что при работе над рисунком важно найти своё решение, создать свой образ животного. [5]

Для эскизов используется бумага небольшого размера. В сказках главные герои – звери приобретают человеческие черты: они думают, общаются между собой, двигаются как люди. Поэтому следующий этап в работе над композициейпродолжается в поисках постановки животного в человеческую позу.

Как же изобразить животное, которое очеловечили? Приведу пример работы с иллюстрацией к русской народной сказке в пересказе В.И. Даля «Журавль и цапля». Сюжет сказки простой и короткий. Журавль и цапля живут на одном болоте в своих избушках и ходят свататься, да всё друг другу отказывают. В данной сказке высмеиваются заносчивость и излишняя гордость. Чтобы лучше понять, как организовать пространство листа и показать взаимодействие персонажей по сюжету, мы разыгрываем театральные сценки с учащимися. В результате каждый ребёнок определяется с выбором поз антропоморфных персонажей, делает зарисовки и создаёт композицию своей иллюстрации. После подготовительных работ над эскизами мы переходим к оригинальному чистовому формату. Работа идет последовательно. При этом следует помнить, что многие художники используют для передачи сказочности происходящего, для выделения главных героев такие изобразительные средства, как светлое на тёмном, тёмное на светлом, контраст большого и маленького, яркого цвета на спокойном фоне. [2]

Если у ребёнка возникают затруднения в работе над иллюстрацией, то я делаю наброски на классной доске, а также показываю рисунки детей из методического фонда и использую репродукции с произведений художников-иллюстраторов.

Один из любимых моментов в иллюстрации у ребят – это проработка цветом частей и элементов композиции. Дети создают свой особый мир, который потом можно долго разглядывать, «бродить глазами» по всем деталям.

На занятиях я веду фронтальную и индивидуальную работу со всеми учащимися. Заключительным этапом работы над иллюстрацией служит просмотр, анализ и выставка лучших работ.

Не менее интересна работа над иллюстрацией, где присутствуют люди. Обычно, мы просим учащегося студии попозировать, встать в ту позу, которая нам нужна по сюжету. Чтобы грамотно нарисовать человека мы изучаемпропорции и строение его фигуры. Разбираем с детьми различия между пропорциями частей тела ребёнка и взрослого. Делаем несколько вариантов композиции, выбираем более удачную зарисовку для дальнейшей работы. Процесс компоновки - важная часть сюжетного решения рисунка. Работая над наброском, ребята находят точку зрения, с которой будут рисовать персонажей. Определяют, где будет находиться композиционный центр. Будет ли это однофигурная, двух- или монгофигурная композиция. На стадии компоновки работы учитель должен проследить выбор учениками формата, который наиболее удачно подходит для выявления замысла. [8] Статичная композиция тяготеет к квадрату или вертикальному прямоугольнику и вызывает ощущение спокойствия, гармонии и равновесия. Чтобы изобразить динамику применяют такие приемы как изображение объектов в фазе движения, например, бегущего человека или скачущую лошадь. Для динамичной композиции чаще используют горизонтальный формат.

Технику и материал для композиций учащиеся выбирают самостоятельно. В основном это – гуашь, акварель, пастель, графические и цветные карандаши. Приветствуется смешанная техника. Иллюстрации получаются не только цветными, но и чёрно-белыми.

Рассмотрим такое художественное решение иллюстрации как композиционный портрет персонажа. В чем его значимость для литературного произведения? Внешний облик героя помогает читателю лучше понять его образ, раскрыть характер, внутренние мир, его скрытые переживания. Не так просто создать целостный и узнаваемый психологический портрет. Увлекательным стал опыт работы над произведением «Бедные люди» русского писателя Ф. М. Достоевского. Художественный мир классика насыщен философской мыслью и пессимистичными нотами. По сюжету главные герои общаются через письма. Обедневший чиновник Макар Девушкин пишет Варе – своей дальней родственнице, к которой испытывает глубокие чувства. Варенька для Макара Алексеевича лучик света в его серой жизни. Она тоже, как и Макар Алексеевич несчастна. Этот момент изобразила в своей композиции Чернухина Мария. Передача душевного состояния главных героев и драматизм суровой реальности идёт через лаконизм силуэтов, скупость красок, светотеневое единство композиции.

На занятии по теме: «Портрет литературного героя» ребятам была предложена работа над иллюстрациями к драматическому произведению Б. Васильева «А зори здесь тихие», где он поднимает такую непростую проблему как «женщина на войне». [6] Герои повести – пять молодых девушек-зенитчиц. У каждой своя судьба и свой характер: мечтательная и наивная Галя Четвертак, строгая, рассудительная Рита Овсянина, скромная, но сильная духом Лиза Бричкина, мужественная и жизнерадостная Женя Комелькова, отважная Соня Гурвич. Но каждой из них выпала доля умереть в борьбе за защиту своей Родины, за её светлое будущее.

Работа началась с ознакомления с текстом, в котором выделялись опорные слова, характеризующие образы героев. Авторы портретов делали наброски друг с друга, по памяти и наблюдению, используя знания о пропорциях лица человека, что помогло передать эмоции и мимику героев произведения. В своих иллюстрациях стремились раскрыть характер своих персонажей, создать целостный и узнаваемый образ. Итогом стала выставка «У войны не женское лицо».

В 2020 году к 75-летию победы в Великой отечественной войне 1941-1945г. нам была предоставлена невероятная возможность поучаствовать в качестве художников-иллюстраторов в патриотическом проекте, результатом которого стало издание книги «Помним! Храним! Гордимся и чтим!». Основу книги составляют воспоминания родственников об их отцах, дедах и прадедах, защищавших нашу Родину от немецких захватчиков. Память о них сохранится не только в документах у родных, но и на страницах уникального издания. Работа по иллюстрированию проходила в несколько этапов:

1. подготовительный: определение целей и задач проекта, знакомство с текстом макета будущей книги, сбор материала (книги, фотографии, рисунки, картины, иллюстрации) на военную тематику;
2. практический: анализ полученной информации, создание иллюстраций;
3. заключительный: демонстрация серии иллюстраций, сдача в печать, получение готового продукта – книги с иллюстрациями учащихся.

Заключение:

Иллюстрирование является мощным средством воздействия на развитие личности ребёнка. Почувствовать себя иллюстратором настоящей книги - это бесценный опыт! И всегда вызывает живой интерес у юных художников.

Ребята улавливают суть произведения, его атмосферу, создают свои неповторимые образы изобразительными средствами. Каждая детская иллюстрация – это уникальная авторская идея, воплощенная на листе бумаги!

Литература

1. Бианки В.В. Лис и мышонок (рисунки Ю. Васнецова.) – Л.: Детская литература, 1989. – 13 с.
2. Кузьмин Н.В. Художник и книга: Заметки об искусстве иллюстрирования. - М.: Детская литература, 1985. – 191с.
3. Кузьмин. Н.В. Штрих и слово. - Л.: Художник РСФСР, 1967. – 175с.
4. Неменский Б.М., Полякова И.Б., Сапожникова Т.Б. Особенности обучение школьников по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд». – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2007. – 124с.
5. Панов В.П. Иллюстрация в книге. – М.: Юный художник, 2001. – 233с.
6. Радионова М.Р. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Рисуем и лепим». Липецк, 2021 г. – 68с.
7. Чарушин Е.И. Моя первая зоология. - Л.: Лениздат.1987. – 32с.
8. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. М.: Просвещение,1977. – 112с.