Программа по дизайну рукописных миниатюрных книг.

Арзамасцева

Ирина Владимировна

г. Тверь

Дизайн-педагогика

Тема: Создание на занятиях в изостудии «Зебра» миниатюрных книжек-малышек на тему «Тверские сказки и сказки народов России». Композиция и оформление книги сказок народов России – составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с задачей отразить и передать дух народа, его быт, образ жизни, национальный характер. Создание единого ансамбля книги. Книжное оформление всегда создается дизайнером и воспринимается читателем в связи с литературным текстом. Книга – это синтез художественного слова и изобразительного искусства. В 20 веке возникает такое понятие, как «дизайн книги» или «художественное конструирование книги». Выбор художественного материала, изобразительного языка, принципы построения книги во многом зависят от характера и стиля литературного произведения. Содержание и его форма помогают зрителю активно домысливать виденное на основе прочитанного. Поэтому принципиально важно во всех случаях не только сохранять единение текста и изображения в книге, но и точно соотносить замысел дизайнера и специфику избранных им средств художественной выразительности с особенностями оформляемого произведения. С помощью оформительских средств можно значительно усилить воздействие книги на человека, сделать ее содержание более понятным и доступным, привлечь к ней внимание.

Дети очень любят сказки, любят их слушать, любят читать, любят рисовать иллюстрации. Многое можно узнать из сказок. В них отражается дух народа, его история, традиции, его быт, образ жизни, национальный характер. Сказка соразмерна детскому сознанию и дает ребенку первые представления о мире. Сказки развивают мышление, чувство языка, чувство формы. Читая, рисуя и пересказывая сказки, дети лучше узнают историю и культуру разных народов, познают друг друга и мир вокруг. Сюжет может быть сколь угодно фантастическим, но детали повествования всегда реальные, точные, соответствующие той земле, где живет сказка, соответствующие культуре народа – ее творца. Историкам и этнографам удается по фольклорным материалам – по сказкам, эпосу – восстанавливать картины жизни далеких времен. Педагогам надо предоставить ученикам все возможности по изучению этих материалов и по ним представить наиболее реально образ жизни, традиции, обряды, костюм, жилище народов, чьи сказки мы будем иллюстрировать. Мы предлагаем альбомы по вышивке Тверской земли, альбомы и фотоматериалы из музея этнографии народов России в Санкт-Петербурге, видеофильмы о народном искусстве, учебную литературу по истории костюмов. Участники этой программы узнают очень много про обычаи и традиции других народов, ведь только в Тверском регионе в настоящее время проживают представители 109 национальностей.

Цель программы: обучение детей основам иллюстрации и книжного дизайна, популяризация и привлечение подрастающего поколения к чтению через сказку. Участники программы - юные художники от 4 до 17 лет. Им предлагалось прочитать одну из сказок народов России или Тверскую сказку и сделать книжку-малютку (формат 10х15 см), материалы, техники иллюстраций, конструкции книжки любые. Книжки-игрушки, гармошки с яркими иллюстрациями и оригинальным оформлением.

А под красивыми обложками – русские, украинские, карельские, удмуртские, тверские сказки: злые колдуны и добрые молодцы, хитрая лиса, Снегурочка и другие герои сказок и эпоса.

Сказки – это берега детской жизни – мимо которых течет сама жизнь. И как радостно ребенку найти свою сказку и обрисовать ее на свой лад. Если посмотреть с высоты птичьего полета на российскую карту сказок, то можно увидеть сказочное разнообразие сюжетов, героев и мест – объединенных единством нашей общей истории и нашим общим пространством. А еще можно представить сказки народов России и национальностей, проживающих на территории России, как ручейки и реки, устремленные к океану по имени Россия. Сказочные герои вольно снуют не только своими дорогами, но и сказочно далеко заходят в другие места, к другим народам, образуя общий узор мечты и преданий.

Выбор сказки для иллюстрирования происходил с учетом возрастных особенностей детей. Так младшие (возраст от 4-х до 6 лет) рисовали сказки самые маленькие, простые, как наша «Репка», «Курочка Ряба» и из этого возникала маленькая книжка – «Моя первая книжка». Родители в разумных пределах могли помочь детям. Средних (возраст от 7 до 10 лет) интересовали сказочные, приключения, волшебство, другие страны, другие земли. В этих сказках много движения, как в кино, и нужно передать словом и рисунком эту игру героев и пространства. Старшие (возраст от 11 до 17 лет) выбирали сказки, где есть настоящие герои; сказки, где люди связаны дружбой, преданностью или общим делом; сказки, смысл которых точно передают финальные строчки многих сказок, например – русских: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Чтобы помочь ребятам наиболее ярко воплотить свои идеи по созданию рукописных книжек, на занятиях в изостудии прошли беседы, посвященные книге как виду изобразительного искусства и искусству оформления книги. Были показаны детям некоторые работы ведущих художников-иллюстраторов детской книги в России, таких как: И. Билибин, В. Фаворский, А Пахомов, Е. Чарушин, В. Ватагин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, Б. Дехтерев, Т. Маврина, М. Митурич и работы современных художников книги, ищущих выразительные возможности в комбинировании новых средств и уже известных материалов и техник. Задача – обратить внимание ребят на то, что все элементы книжного оформления, расположенные внутри книги и внешние, создают целостное произведение искусства.

После таких бесед каждый участник проекта старался найти свой собственный характер иллюстративной системы, выбрать выразительное средство (линию, пятно), найти индивидуальные особенности изобразительного языка, обратить внимание на характер движения, предпочесть для моделирования формы линию и пластику или свет и цвет. Для многих юных авторов это была первая попытка создания индивидуального стиля, они представили своих героев и рассказали о них своими рисунками.

Подробнее на занятиях говорится об использование различных материалов и техник в работе над иллюстрациями: акварельные иллюстрации, гуашь на тонированной бумаге, рисунки, выполненные простым карандашом и затонированные акварелью, возможно использование цветных гелиевых ручек.

Все представленные фотографии работ сделаны на занятиях в изостудии «Зебра»