Разработка цикла занятий на тему "Иллюстрирование удмуртской народной сказки. Знакомство с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов" для курса композиции в ДХШ.

Выполнил:

Веселкова Мария Александровна

Содержание

Введение

1. Анализ литературы по теме исследования...7-48

 1.1. Анализ методической литературы с целью изучения программы по композиции для детских художественных отделений школ искусств...... 7-23

 1.2 Анализ психолого-педагогической литературы с целью изучения особенностей психологии младших школьников при обучении их иллюстрированию сказок..24-37

1.3 Творчество удмуртских художников-иллюстраторов как материал обучения по курсу композиция в ДХШ..37-48.

2. Методика обучения учащихся 1 класса ДХШ иллюстрированию.........49-83

2.1. Методика иллюстрирования сказки...49-52

 2.1.1. Методические рекомендации по проведению уроков

 иллюстрирования сказок. 52-60

2.2 Разработка цикла занятий на тему "Иллюстрирование удмуртской народной сказки. Знакомство с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов" для курса композиции в ДХШ.................................60-83

 2.2.1 Содержание занятий..60-62

 2.2.2 Сценарии занятий...62-95

Заключение

Список литературы

Приложение.

Введение

Данная курсовая работа посвящена разработке цикла занятий на тему "Иллюстрирование удмуртской народной сказки. Знакомство с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов" для курса композиции в ДХШ.

 Композиция является ведущей дисциплиной в ДХШ, которая формирует творческое мировоззрение, развивает образное мышление и индивидуальные способности детей. Этот предмет имеет тесную связь с рисунком, живописью, скульптурой. Художественная школа должна в четкой и ясной последовательности дать учащимся необходимую для творческой работы грамоту. И именно предмет "композиция" непосредственным образом должен воздействовать на развитие творческих способностей детей, стимулировать и направлять их, то есть формировать то, без чего не может состояться художник. В основу работы над композицией должно быть положено стремление воспитывать у учащихся способность не просто копировать действительность, а выражать свое отношение к ней, то есть создавать художественный образ.

Первое знакомство ребёнка с изобразительным искусством происходит, когда он берёт в руки свою первую книжку. Задача художника-иллюстратора – сделать книгу яркой и понятной такому читателю, который не только не умеет читать, но часто и как следует говорить. Оформителю помогает в этом язык художественных образов – язык, с древнейших времён находящий путь к сердцу и уму людей разных наций, возрастов и убеждений. А первой книгой, попадающей в руки малыша, очень часто бывают сказки. В этой области книжной графики работали и работают самые разные художники.

Большое внимание уделяют иллюстрированию сказок удмуртские художники.

Часто оформление детской книги становится и началом их профессиональной деятельности, и главной темой их творчества.

Обучение учащихся в 1 классе ДХШ иллюстрированию является предметом изучения таких наук как психология, педагогика и др. Психологические аспекты представлены в трудах В.С. Мухиной, Е.И. Игнатьева, Г.Г. Виноградовой и др.

Эффективность обучения учащихся искусству иллюстрации является не только психологической, но и собственно педагогической проблемой, изучением которой занимались Е.В. Шорохов, В.С. Кузин, Р.И. Коргузанова, В.А. Ромашко, Н.М. Сокольникова, Е.Е. Рожкова и некоторые другие.

 Актуальность моей работы состоит в том, что в практике работы ДХШ и ДШИ иллюстрации как произведения особой области искусства используются сравнительно редко. Учителя зачастую испытывают затруднения в определении доступного для учащихся содержания знаний об иллюстрации и иллюстрировании, выборе форм и методов ознакомления детей с данным видом искусства. Так же в контексте примерной программы по курсу композиция в ДХШ мало внимания уделяется творчеству удмуртских художников-иллюстраторов, и не рассматриваются иллюстрации удмуртской детской литературы (сказок, легенд, мифов.)

Удмуртская культура очень самобытна, особенно это проявляется в иллюстрациях удмуртских детских сказок.

Перед нами стоит проблема: какие формы и методы ознакомления учащихся с творчеством художников-иллюстраторов будут способствовать:

- развитию сюжетных композиций у детей младшего школьного возраста на занятиях по курсу композиция в ДХШ;

- эстетическому воспитанию учащегося.

Недостаточная разработанность и несомненная значимость этой проблемы послужили основанием для определения темы исследования.

Цель исследования: разработка и создание макета детской книги.

Объект исследования: процесс ознакомления учащихся 1 класса ДХШ с иллюстрированием удмуртской народной сказки и произведениями удмуртских художников-иллюстраторов.

Предмет исследования: формы работы по ознакомлению детей с иллюстрированием удмуртской народной сказки и творчеством удмуртских художников-иллюстраторов, как средство развития сюжетных композиций.

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой творческий процесс ознакомления учащихся с искусством иллюстрации возможен при соблюдении следующих педагогических условий:

* Поэтапное формирование у детей знаний о творчестве художников - иллюстраторов;
* Знание методики работы с иллюстрацией, то есть первоначальное формирование искусствоведческих знаний, а на их основе специальных умений;
* Организация целостного художественного восприятия детьми произведений книжной графики.

В соответствии с целью определены задачи исследования:

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме.
2. На основании изученной литературы рассмотреть специфику иллюстрации и ее педагогические возможности.
3. Определить и проанализировать содержание знаний и умений школьников при ознакомлении с иллюстрированием удмуртской народной сказки и с произведениями удмуртских художников-иллюстраторов.
4. Изучить особенности знаний и умений учащихся 1 класса в ДХШ в ходе ознакомления с иллюстрацией детской книги.
5. Разработать наиболее эффективный метод развития сюжетных композиций детей посредством ознакомления с творчеством удмуртских художников- иллюстраторов.
6. Создать макет книги с помощью педагога.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы

База исследования: ученики 1 класс, МБОУ ДОД " Завьяловская детская школа искусств", возраст 10-11 лет.

 1. Анализ литературы по теме исследования

 1.1. Анализ методической литературы с целью изучения программы по композиции для детских художественных отделений школ искусств.

Для анализа методической литературы с целью изучения программы по композиции для детских художественных отделений школ искусств использовала примерную программу "Завьяловской детской школы искусств" (см. Приложение. Программа)

 Программа по композиции направлена на развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса.

Программа рассчитана на четырехгодичный курс обучения на художественном отделении ДШИ (102 часа каждый год, по 3 часа в неделю)

Задачи программы:

* Создание условий для развития детского воображения, фантазии, художественной наблюдательности.
* Обучение учащихся образному мышлению, умению обобщать, стилизовать увиденное.
* Обучение навыкам работы с элементами различной формы, организации равновесия композиции.
* Воспитание чувства гармоничного восприятия действительности.
* Воспитание художественного вкуса, чувства стиля.
* Развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений, навыков.

 Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений, освоения учащимися новых принципов композиционного анализа.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

Композиция понимается не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла.

В данной программе приветствуется союз станковой и декоративной композиции, как дополняющие и обогащающие друг друга. Программа тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и пленэру. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объектов, грамотного владения тоном и цветом.

Художественно-творческое развитие у детей осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты. Каждое из заданий программы включает в себя три обязательных элемента познания:

1. Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства.
2. Знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции.
3. Изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать действительные впечатления в композициях, этюдах и рисунках. Должен знать:

1. Законы композиции: цельности; типизации; контрастов; подчиненность всех закономерностей и средств композиции единому замыслу.
2. Правила композиции: передача ритма; выделение сюжетно-композиционного центра; симметрия; асимметрия; расположения главного на втором пространственном плане.
3. Приемы композиции: горизонтали и вертикали; диагональные направления.
4. Средства композиции: линия, штрих - линия, пятно (тон, цвет).

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Последовательность работы над композицией (этапы выполнения):

1. Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблюдение, фантазия, литературный, музыкальный материал и т.п.
2. Беседа по технике исполнения композиции.
3. Тональные форэскизы.
4. Упражнения: по цветоведению, по законам композиции.
5. Варианты тонально-композиционных эскизов.
6. Варианты цветотональных эскизов.
7. Сбор недостающего натурного материала.
8. Выполнение картона.
9. Упражнения: по технике безопасности.
10. Выполнение работы на формате в материале.
11. Оформление в паспарту окончательного варианта композиции.

Формы промежуточной аттестации - выставки, просмотры, организованные в конце каждого полугодия.

Программа составлена на основе литературы:

1. Сокольникова Н. Основы композиции.- Обнинск, 1996 г.
2. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. - М., 1910 г.
3. Глазова М.В., Денисов В.С. Восприятие цвета. - М.,: "Эксмо",2008 г.
4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М., "ВЛАДОС", 2004 г.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве. - СПБ., 1996 г.
6. Рисунок. Живопись.Композиция. Хрестоматия. - М., 1989 г.

Иллюстрирование сюжетов литературных произведений имеет место в программе по композиции, направленной на развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса.

Программа рассчитана на четырехгодичный курс обучения на художественном отделении ДШИ (102 часа каждый год, по 3 часа в неделю).

Задание №1. для 1 класса учащихся в ДХШ (возраст 10-11 лет)

Тема: "Иллюстрация к волшебной фантастической сказке"

Задачи:

* Понятие о композиции, как о выразительной гармонии;
* Развитие фантазии;
* Выразительное цветовое и композиционное решение;

Уделить особое внимание на эмоциональную образную нагрузку цвета.

(Приложение программы по курсу композиция в ДХШ.)

Рассмотрим следующие формы работы с иллюстрацией:

1.   Рассматривание иллюстрации (15 мин.) (работа может проходить как в малых группах, так и в парах).

Педагог предлагает выписать на листочек как можно больше слов, которые есть в тексте, но не изображены на иллюстрации.

Работа проверяется другой группой или парой. Учитель просит зачеркнуть в чужой работе те слова, которые были в их собственной. Оригинальные находки выносятся на доску.

Данная работа позволяет рассмотреть иллюстрацию подробно, во всех нюансах; познакомиться поближе с художником, если дети находят его подпись.

2.   Мои предпочтения (10 мин.)

Дети приносят разные издания одного и того же литературного произведения. Учитель знакомится с ними и ищет иллюстрации к одному событию (можно предложить это задание детям).

Учитель собирает весь класс около доски и предлагает поиграть в вернисаж – походить вокруг столов, где лежат книги с иллюстрациями, с «умным видом» и поискать «полюбившуюся», «странную», «удивительную». Кто нашёл, тот возвращается к доске.

На доске начерчена таблица с тремя графами: «Полюбившаяся», «Странная», «Удивительная». Ученик вписывает в каждую графу фамилию иллюстратора.

После этого учитель может продолжить работу в привычной манере: обсудить признаки сделанных «выборов», поделиться тем, где и как нашли фамилию, имя иллюстратора.

Можно предложить детям (по желанию) высказать основания своего выбора.

3.   «Угадай автора» (15 мин.)

Работа может стать продолжением «предпочтений». После того как дети познакомились с несколькими иллюстрациями к одному и тому же отрывку текста, они могут угадывать заданную иллюстрацию.

Двое учеников выходят к доске, им завязывают глаза, учитель предлагает классу описать иллюстрацию, которую все видят. В классе ученики по цепочке называют какую-либо деталь иллюстрации. Двое с завязанными глазами должны посоветоваться и назвать автора иллюстрации.

Работа с собственно иллюстрациями:

1.   «У каждого свой цвет» (до 15 мин.)

Учитель предлагает сюжет из произведения или всё произведение для иллюстраций, которые лучше рисовать в классе. Ученики могут работать в паре или в малой группе. Каждый выбирает себе цвет карандаша и больше не меняет его в процессе работы и никому не передаёт.

Инструкция может звучать так: «Нарисуйте верную иллюстрацию к тексту так, чтобы ваши цвета использовались поровну».

По окончание: выставка с обсуждением выполненных работ.

В ходе выполнения такого задания дети равномерно распределяют свои силы при работе с другими, прислушиваются к мнению окружающих, корректируют степень своего участия в общем деле. При рисовании иллюстрации ученики не только демонстрируют знание текста, но и знакомят окружающих со своим видением его.

2.   «Семейные рисунки» (до 15 мин)

Учитель просит дома нарисовать иллюстрацию к какому-либо тексту: «Дома сделайте точную иллюстрацию к тексту так, чтобы и родители, и сёстры, и братья, а может и ваш сосед или друг поучаствовали. Пусть те, кто вам помогает, подпишутся на обратной стороне, а мы постараемся угадать, кто что нарисовал».

В классе можно поменяться рисунками и провести их анализ.

В процессе работы у детей формируется привычка обсуждать мелочи, детали, видеть преимущества других. В результате у учеников складывается достаточно полная картина не только о самом литературном произведении, но и о различных читательских мнениях. В 3 – 4 классах после такой работы можно писать сочинения с цитированием мнений одноклассников, родственников и соседей. Очень важно при обсуждении рисунка в классе не выносить оценочных суждений: «не получилось», «плохо». Нужно помнить, что автор всегда остается автором. (33, с.14)

Предложенные формы работы с иллюстрацией далеко не единственные. Их можно придумать самим, а можно использовать учебное пособие В.М. Букатова «Педагогические таинства дидактических игр», вышедшее в 1997 году. (33, с.14)

При рассмотрении вопросов методики обучения младших школьников иллюстрированию необходимо также обратить внимание и на характерные ошибки в работах учащихся.

Наиболее типичными ошибками в рисунках школьников являются логические, конструктивные, композиционные и технические. (49, с.61)

1.Логические ошибки заключаются в неверном перспективном построении изображаемых объектов. Педагог Р.И. Коргузанова считает, что, причиной такого рода ошибок является несоответствие изображенного на рисунке с действительностью. Думается, что истинной причиной является незнание школьниками законов линейной перспективы. Игнатьев Е.И., Виноградова Г.Г. доказали возможность успешного усвоения основ линейной перспективы учащимися начальных классов. (49, с.61)

2. Так называемые конструктивные ошибки в иллюстрациях школьников возникают из-за незнания учениками сущности построения того или иного предмета, механизма и т. д. Причиной этих ошибок является недостаточность знаний учащихся о предметах реального мира, которые их окружают. (49, с.61)

3. Композиционные ошибки вызываются недостаточным умением рационально располагать изображаемые предметы на листе бумаги вследствие незнания законов композиции. (49, с.62)

4. Технические ошибки связаны с отсутствием у младших школьников навыков и недостаточной аккуратностью исполнения. (49, с.62)

Все выше названные типы ошибок в иллюстрациях детей могут быть в основном ликвидированы при условии правильного, основанного на научных знаниях и методически организованного учебно-воспитательного процесса проведения уроков изобразительного искусства. (49, с.62)

И всё же самое главное и самое сложное в иллюстрировании, по мнению Е.В. Шорохова, - задачи композиции, которые находятся в теснейшей связи со всеми другими задачами, стоящими перед школьниками при работе над рисунками. Поэтому важно определить эти задачи композиционного построения рисунков, указать на основные закономерности, которые школьники должны знать и применять в своих учебно-творческих работах. (48, с.22)

Интересные и ценные исследования, непосредственно посвященные изучению вопросов композиционного построения иллюстраций младшими школьниками, провёл В.А. Ромашко. На основании полученных им результатов можно заключить, что разъяснение отдельных вопросов композиции, анализ работ учащихся и разбор основных композиционных ошибок на уроках положительно влияет на выполнение иллюстраций. (49, с.23)

Остановимся на основных вопросах композиции, доступных пониманию младших школьников.

Цель - создание иллюстрации распадается на задачи: создание образа, выражение идейного замысла и передача смысловой связи между изображаемыми объектами. (49, с.23)

Формирование зрительных образов у человека является одним из элементов познания внешнего мира, это полностью относится и к младшим школьникам. Различают две категории образов. Одни образы быстро возникают и быстро исчезают. Другие возникают во время активного процесса познания реальной действительности, когда основательно изучаются те или иные предмету. Эти образы строятся медленно и, постепенно обогащаясь, опираются на значительную аналитико-синтетическую деятельность. Во время этой деятельности отбирается все наиболее важное и существенное и отбрасывается второстепенное и случайное. Возникновение в сознании образов второй категории всегда связано с участием воображения, мышления и воли. Именно эти образы, которые участвуют во всякой созидательной деятельности, являются основой изобразительной деятельности. (49, с.24)

Сложившиеся в сознании зрительные образы дети младшего школьного возраста стараются передать на листе бумаги. Зрительный образ у них постоянно изменяется, дополняется или, наоборот, сужается. Е.И. Игнатьев считает, что под влиянием всё новых и новых зрительных опор в восприятии или под влиянием оживления прошлых восприятий создается, строится и перестраивается зрительной образ (49, с.24).

Раскрытие идейного замысла и передача смысловой связи имеют огромное значение для общего строя композиции и её выразительности. Для удачного изображения младший школьник должен представить себе предметы все вместе и в отдельности во всех деталях и в их взаимосвязи. (49, с.45)

При работе над иллюстрацией учащиеся должны исходить из идейного замысла. Здесь возможны два пути. Первый путь - когда после выяснения замысла сразу возникают образы персонажей, а уж потом анализируется связь между изображаемыми предметами, а в соответствии с этим и вносятся изменения и исправления. Другой путь заключается в том, что после выяснения общего замысла продумывается взаимосвязь отдельных объектов изображения, их место и положение (позы, движения) и вносятся в эскиз композиции, а затем уже следует работа над образами отдельных фигур. (49, с.45)

Более продуманное обучение с применением новых эффективных приёмов и разъяснение учащимся идейного замысла и взаимосвязи частей композиции приводят к более удачному и грамотному выполнению рисунков. (49, с.46)

Работая над иллюстрациями младшие школьники часто обращают внимание на правильность рисования отдельных объектов без связи их друг с другом. Например, нередко они рисуют на дальнем плане фигуры людей и здания, искажая их масштабы, мало учитывая линейную перспективу. Часто фигуры людей в иллюстрациях дети изображают не в перспективе по отношению друг к другу и с разных точек зрения рисующего. Например, фигуры людей изображены так, что половина их попадает на фон неба, а другие показаны целиком на фоне земли, т. е. ниже линии горизонта. (49, с.47)

Практически в большинстве школ учителя объясняют линейную перспективу на уроках рисования с натуры, на примерах рисования отдельных предметов или натюрмортов. На уроках иллюстрирования вопросам перспективы педагоги почти совсем не уделяют внимания. В редких случаях учитель делает индивидуальные замечания по поводу неверного изображения фигур людей в перспективе. Игнатьев Е.И., а также Виноградова Г.Г. доказали возможность успешного усвоения основ линейной перспективы учащимися начальных классов. (49, с.47)

Учителю необходимо объяснить школьникам влияние положения линии горизонта на композицию, и отсюда - на раскрытие содержания и замысла произведения. Также учитель должен стремиться, чтобы учащиеся максимально использовали знания перспективы на уроках иллюстрирования. (49, с.47)

К первому классу дети уже владеют значительным количеством цветов. От класса к классу происходит постепенный прогресс в понимании цвета и его анализе. Младшие школьники зрительно воспринимают цвета по тону, насыщенности, теплоте и холодности, различают гармонию сочетания теплых и холодных цветов в той или иной гамме. (49, с.48)

Наиболее правильный и эффективный вариант проведения учителем урока иллюстрирования, по мнению Шорохова Е.В., может быть следующим. Сначала педагог подробно объясняет тему урока (2-х уроков), раскрывает в деталях вопросы выбора сюжета, композиции, построения линейного рисунка и цветового решения. Если иллюстрация выполняется в течение 2 - 3 уроков, то после первого учитель разбирает наблюдаемые учащимися в жизни сюжеты, предлагает им выполнить зарисовки с натуры и по памяти. Второй, длительный этап урока - самостоятельная работа учащихся. Педагог ведет фронтальную и индивидуальную работу с учащимися, используя различные методические приёмы. Заключительный этап работы над композицией - просмотр и анализ выполненных иллюстраций. (48, с.61)

Порядок подготовки к выполнению иллюстрации учащимися 1-4 классов и процесс работы над композицией иллюстрации может быть следующим:

1.Выбор темы.

2.Компоновка сюжета.

3.Наблюдение окружающей жизни в связи с темой - целенаправленное наблюдение животных, птиц, деревьев, зданий, движений и фигур людей, интерьеров.

4.Наброски с натуры (в карандаше или цвете), выполняемые в классе, на улице, дома.

5.Выполнение эскиза (в карандаше или цвете) с использованием натурного материала в композиции; работа над иллюстрацией может включать и выполнение второго, более полного эскиза, обогащенного наблюдениями окружающей жизни, а также набросками с натуры отдельных объектов. Второй эскиз возможен в случаях, когда иллюстрация выполняется в течение трех уроков.

6.Выполнение окончательного рисунка (в карандаше и в цвете) с использованием натурного материала.

7.Обсуждение выполненных работ. (48, с.62)

Знакомство учащихся с искусством книжной иллюстрации осуществляется не только на уроках, специально посвященных иллюстрированию литературных произведений, но и целенаправленно организуется в процессе изучения всех разделов изобразительного искусства и в системе эстетического воспитания в целом. (40, с.61)

Виды заданий по иллюстрированию на занятиях по курсу композиция в ДХШ могут быть примерно следующими: рассматривание, анализ рисунков; иллюстрирование загадок, пословиц, стихотворений, басен, рассказов, сказок; изображение отдельных героев, предметов и явлений, о которых говорится в произведении; выполнение рисунков для обложки книги, для книжки-самоделки (коллективное иллюстрирование); составление сюжетной композиции по мотивам народных сказок. (40, с.61)

Впоследствии детские иллюстрации используются для оформления выставок, праздников, альбомов, книжных закладок. (40, с.61)

В плане межпредметных связей на уроках труда можно сделать из различных материалов (бумаги, картона, ткани, фольги) или вылепить из пластилина фигуры главных героев книг, к которым выполняются иллюстрации, затем фигурки и рисунки можно объединить в объёмные композиции - макеты. Например, иллюстрацию к стихотворению Н.Некрасова «Дед Мазай и зайцы» желательно укрепить вертикально и использовать как фон, а на первом плане поместить изображения зайцев на островках, кусты и деревья. (40, с.61)

При подборе заданий по иллюстрированию литературных произведений и непосредственном руководстве по их выполнению необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, уровень их знаний, умений и навыков. Конечно же, текст литературного произведения, взятый для иллюстрирования, должен быть хорошо осмыслен учащимися, в этом случае им легче передать намеченные писателем художественные картины и ситуации, показать основные события произведения. Если реальные представления о литературных образах и событиях у детей отсутствуют или не совсем чёткие, то необходимо найти возможность их восполнить. В противном случае лучше отказаться от иллюстрирования такого произведения. (40, с.62)

Иллюстрации в основном выполняются карандашом и завершаются в цвете или графически за один - два урока. Но если работа происходит за один урок, иллюстрацию можно выполнить сразу в цвете, используя тонированный лист и гуашь, акварельное или восковые мелки. Работа над рисунком идёт от главного к второстепенному. Иллюстрации получаются более выразительными на больших форматах ватманской белой или цветной бумаги. Для эскизов используется бумага небольшого размера. (40, с.62)

Сокольникова Н.М. предлагает следующий примерный порядок работы над иллюстрацией к литературному произведению.

I. Вступительная беседа, эмоционально настраивающая учащихся на урок.

2. Выбор сюжета литературного произведения для иллюстрирования .

3. Обдумывание композиции иллюстрации.

4. Выполнение эскиза иллюстрации (желательно начиная с 1V класса).

5. Создание линейной композиции иллюстрации.

6. Завершение работы над иллюстрацией.

7. Самостоятельная оценка и анализ учащимися выполненных иллюстраций.

На каждом этапе урока по возможности рекомендуется вводить творческие задачи, способствующие проявлению самостоятельности учащихся. (40, с.62)

Введение в структуру уроков игровых элементов и художественно-дидактических игр и использование элементов соревнования является необходимым условием эффективности обучения детей иллюстрированию. (39, с.304)

Рассмотрим некоторые художественно-дидактические игры и игровые приемы, которые можно использовать на уроках иллюстрирования.

Часто используется игра «Посещение выставки художников-иллюстраторов». Учитель выступает в роли экскурсовода, рассказывает об особенностях художественного стиля каждого художника.

В конце урока для закрепления нового материала целесообразно провести игру «Угадайка» - учитель демонстрирует иллюстрации художников, которые были рассмотрены в начале урока, детям предлагается назвать авторов каждой из них. (39, с.305)

Игру можно использовать на уроках и для того, чтобы дети научились узнавать творческий почерк различных художников. Например, игра «Угадай, кто нарисовал иллюстрацию?» На доске закрепляются таблицы с фамилиями художников; задание: выбрать из нескольких иллюстраций одного художника и поставить к соответствующей табличке. (39, с.306)

Другая игра «В книжном магазине»: дети по очереди покупают в магазине ту или иную книжку с иллюстрациями, объясняют, чем они понравились, какой художник над ними работал, какие средства художественной выразительности были испытаны. (39, с.306)

Игра «Найдите картинку к тексту»: учитель читает текст той или иной сказки (или произведения другого жанра), а дети подбирают к нему соответствующие иллюстрации. При проведении итогов урока и анализе детских рисунков используют и обратный игровой приём – детям предлагается найти текст к иллюстрации. Такая игра побуждает учащихся вспомнить содержание сказки, лучше представить её образы. (39, с.306)

Очень любят младшие школьники разгадывать кроссворды. Они могут быть средством закрепления знаний, полученных школьниками во время бесед.

Особый интерес вызывает применение на уроках игры «Компьютер». Для того, чтобы его изготовить, необходимо взять 2 стандартных игры, выпускаемые нашей промышленностью, различную электровикторину и «Компьютер детский», укрепить их на планшете, примерно с лист ватмана. Компьютер состоит из трёх частей: экран, блок памяти (плато от электровикторины) и клавиатуры (игрушки «Компьютер детский»). (39, с.306)

В компьютер вводится программа для каждой его части: на экран – карта с названием программы и картинками-вопросами, в блок памяти – матрица с номерами вопросов и ответы, в клавиатуру – карточка с названием игры, номерами вопросов и ответов.

Карта для экрана занимает большую часть планшета. Сверху крупным шрифтом пишут название программы, затем размещают необходимые иллюстрации, рисунки и т.д. Здесь же может быть дано какое-либо изображение в качестве заставки. Под картинками-вопросами стоят номера.

На матрице блока питания номера вопросов и ответов не совпадают, номера вопросов соответствуют цифрам под картинками. Клавиатура же устроена таким образом, что номера ответов закрыты специальными кнопками-фишками. (39, с.306)

Ученик рассматривает картинку-вопрос, запоминает его номер. В колонке вопросов на матрице он ищет нужный ему номер вопроса, а в другой части матрицы подбирает соответствующий ответ. Для этого он пользуется индикатором-указателем правильности ответов. Наконечник проводка вставляют в отверстие рядом с ответом. Если ответ правильный, лампочка индикатора загорается. Если ответ неверный, номер правильного ответа можно узнать на клавиатуре – поднять вверх соответствующую кнопку фишку. В составлении игровых программ для компьютера и в создании его самого школьники охотно принимают активное участие. (39, с.306)

Широкое использование игр и игровых приемов при обучении иллюстрированию младших школьников делает мотивацию учения личностно значимой для ребенка, что значительно повышает эффективность усвоения знаний, умений и навыков. (39, с.307)

Таким образом обучение иллюстрированию активизирует творческую и познавательную деятельность младших школьников и, следовательно оказывает положительное влияние на формирование их эстетической культуры в целом.

Следовательно, для успешного приобщения младших школьников иллюстрированию необходимо выполнение следующих условий:

1) развитие интереса к иллюстрированию как особой области изобразительного искусства;

2) сочетание контроля за изобразительной деятельностью школьников с педагогически целесообразной помощью им;

3) воспитание у учащихся веры в свои силы, свои творческие способности;

4) последовательное усложнение иллюстративной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся;

5) использование на уроках иллюстрирования технических средств обучения и специальных наглядных пособий;

6) отбор иллюстративного материала;

7) интегрированное обучение иллюстрированию (осуществление межпредметных связей);

8) применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими: карандаш, акварель, гуашь, цветные мелки, черная тушь, цветная тонированная бумага и др.;

9) введение в урок творческих, импровизационных и проблемных задач, а также игровых элементов и художественно дидактических игр, использование элементов соревнование;

10)   сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися;

11)   предварительное изучение детьми основных объектов иллюстрации путем длительного тщательного наблюдения или рисования с натуры с установкой на последующее изображение по представлению;

12)   обучение языку изобразительного искусства, средства художественной выразительности иллюстраций;

13)   целенаправленное систематизированное использование бесед и рассказов, активизирующих внимание младшего школьника, его эмоциональную и эстетическую отзывчивость.

 1.2 Анализ психолого-педагогической литературы с целью изучения особенностей психологии младших школьников при обучении их иллюстрированию сказок.

Прежде чем раскрывать психологические аспекты обучения иллюстрированию младших школьников, целесообразно привести толкование некоторых терминов, о которых пойдет речь в данном параграфе: (16)

Сюжет – в изобразительном искусстве: определенное, конкретное художественное воплощение явления, события.

Композиция – структура взаимосвязанных важных элементов художественного произведения, от которых зависит весь его смысл и строй.

Линия – одно из важнейших средств художественной выразительности, служащее для изображения формы, размеров, объема, контуров объектов.

Цвет – 1) одно из основных средств изобразительного искусства, отражающее материальные свойства предметного мира; 2) качество отдельного цветового тона в ансамбле художественного произведения или мотива.

Колорит – характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного изображения действительности.

Орнамент – узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных элементов.

Символ – образ, иносказательно выражающий какое-либо широкое понятие или отвлеченную идею.

А теперь рассмотрим особенности восприятия книжных иллюстраций детьми младшего школьного возраста.

Несколько лет назад издательство «Советская Россия» выпустило первый вариант книжки «Русские волшебные сказки», иллюстрации к которой были сделаны четырнадцатью художниками, с просьбой к юным читателям прислать отзывы об иллюстрациях, назвать полюбившихся художников. Также детям Москвы и Хабаровска были розданы анкеты, содержащие два задания: «Пожелание художникам», где необходимо было продолжить высказывание: «Мне кажется, что иллюстрации к детским книжкам должны быть…(напиши какими)», и «Кто рисует лучше всех», где необходимо было оценить рисунки по трехбальной системе: 1 – ничего, так себе рисунки, 2 – хорошие рисунки, 3 – самые лучшие рисунки. Данные были обработаны с помощью математических методов.(12, с.48)

Результаты оказались следующими. Лидером у детей, и это не явилось неожиданностью, оказался старейший художник детской книги Л. Владимирский. Вплотную к нему примыкали иллюстраторы Т.Иваницкая и В.Лосин. Абсолютным же аутсайдером во всех группах детей оказался Е. Монин. По другим художникам различия в группах читателей также были незначительны: если в письмах почетные 2-3 места отдавались М.Беломлинскому и Т.Иваницкой, то в анкетах – В.Лосину и Л.Виноградовой.(12, с.48)

Какие же особенности иллюстраций определяют их успех у младших школьников?

Здесь определенное значение имеет способ организации художником пространства листа, степень насыщенности разворота книги иллюстрациями (известно, что именно разворот В.Фаворский предлагал считать естественной единицей детского восприятия книжной графики) Чем насыщеннее изображением иллюстрация, тем более высокие места она занимала. Но гораздо существеннее оказался момент идентификации (отождествления себя) с героем произведения. Причем девочкам больше нравятся иллюстрации к тем сказкам, где есть положительная героиня, изображенная в центре рисунка, или где женский персонаж действует наравне с мужским. Характерно, что в число понравившихся девочкам сказок вошли все четыре, проиллюстрированные женщинами.(12, с.49)

Становится ясным, почему не понравились детям младшего школьного возраста рисунки Е.Монина: «у него лиц не видно», - ответили дети из художественной студии. Слишком важна возможность для детей разглядеть лицо героя, чтобы идентифицировать себя с ним.(12, с.49)

Наиболее частые пожелания к рисункам в книге – чтобы они были «яркими (сочными, насыщенными)» и были «как настоящие (реалистичные, естественные)».(12, с.49)

Прежде чем заклеймить младших школьников «наивными реалистами», необходимо выявить другие компоненты по-своему целостной и непротиворечивой системы их видения, понять внутреннюю логику этой своеобразной системы зрительных ожиданий.(12, с.49)

Статистический анализ детских ответов показал, что структура критериев оценки у детей сходна; они выдвигают близкие пожелания: рисунки должны быть «яркие – интересные – красивые – цветные – веселые».(12, с.50)

Если рисунки М.Беломлинского или даже Л.Владимирского можно назвать веселыми, то, например, к иллюстрациям Т.Иваницкой к сказке «Хаврошечка» подобная характеристика вряд ли применима. Однако иллюстрации ее бесспорно вызывают сильные чувства, воздействуют на эмоции детей. Можно допустить поэтому, что упоминаемое качество рисунка – «веселый» – как бы вбирает в себя всю гамму сильных эмоциональных переживаний, «страстей».(12, с.50)

Небрежность, неточность в деталях художника, а также излишняя отстраненность, холодность, увлечение декоративностью ради нее самой отвергаются младшими школьниками.(12, с.50)

Таким образом, можно выделить следующие **особенности восприятия младшими школьниками иллюстраций:**

1.   Важную роль играет способ организации художником пространства листа, степень насыщенности разворота книги иллюстрациями. Чем насыщеннее изображением иллюстрация, тем большим успехом она пользуется у детей.

2.   Для детей необходима возможность идентификации с героем произведения, причем для девочек – с женским персонажем, а для мальчиков – с мужским. В связи с этим ребенку важно разглядеть лицо героя.

3.   Иллюстрации должны быть «яркие – интересные – красивые – цветные – веселые», должны вбирать в себя всю гамму сильных эмоциональных переживаний.

Таковы особенности детского восприятия книжных иллюстраций.

Кузин В.С. рассматривал психологические основы иллюстрирования следующим образом.

Сознание младшего школьника способно отражать окружающую действительность. Образы предметов – это своеобразные копии их, имеющие много сходного с отображаемыми объектами и явлениями.(26, с.82)

Отражение действительности начинается с ощущений. **Ощущение** – это отражение отдельных свойств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. Отражение предметов и явлений в многообразии их свойств и особенностей называют **восприятием**.

Представление – это отражение в виде образов предметов и явлений, остающихся после прекращения действия раздражителей. Таким образом, представления – это образы ранее воспринятых предметов и явлений, сохранившиеся в памяти (в отличие от образов восприятия). Ощущения, восприятия и представления можно считать наглядными образами предметов. Отражение действительности, осуществляемое посредством органов чувств, называется **чувственным отражением**. Оно знакомит нас с непосредственно воспринимаемыми сторонами и качествами предметов. Более высокой ступенью познания является мышление.(26, с.82)

Иллюстрирование, в основе которого лежит оперирование наглядными художественными образами, постоянно опирается на чувственный опыт, и в первую очередь на зрительные ощущения и восприятия. Зрительные ощущения и восприятия возникают в результате воздействия световых лучей (электромагнитных волн) на чувствительную часть нашего зрительного аппарата, т.е. на световой рецептор глаза - сетчатку.(26, с.83)

Благодаря зрительным ощущениям и восприятию младший школьник познает особенности, а затем – в процессе мыслительной деятельности – и закономерности предметов и явлений действительности, которые составляют основу процесса иллюстрирования. К таким особенностям и свойствам предметного мира, позволяющим судить об их сущности, относятся форма и конструкция предметов, их величина, пространственное расположение и т.д.(26, с.83)

Серьезное значение в формировании любого вида восприятий имеет обязательное участие в них двигательных ощущений, которые возникают в результате сокращения мышц при движениях различных органов тела. Мышцы, служащие рабочими органами (эффекторами), вместе с тем являются важными органами чувств (проприоцепторами). Они дают своим сокращением информацию как о положении в пространстве нашего тела и его частей, так и о пространственных и временных свойствах предметов. Мышечные ощущения тесно связаны с другими ощущениями, возникающими с ними в одно и то же время. В результате этого образуются функциональные системы восприятия, посредством которых осуществляется отражение явлений и объектов окружающей действительности.(26, с.83)

Важное значение в познании некоторых свойств и качеств предметов, и прежде всего в познании пространственных свойств, в процессе изображения имеет **зрительно – двигательная функциональная система восприятия**. Во время иллюстрирования она проявляется в двух основных формах.(26, с.83)

Первая характеризуется непосредственно движением глаза, головы. Устройство двигательного аппарата глаз позволяет совершать самые разнообразные движения: по контурам, местам изгибов формы, местам изменения направления контуров и другим «опознавательным» точкам зрительно воспринимаемых объектов. Глаз как бы ощупывает последовательно все части предмета и весь предмет в целом.(26, с.83)

Другая форма зрительно-двигательной функциональной системы восприятия проявляется в одновременном восприятии объекта изображения посредством зрения и движения руки.(26, с.84)

В процессе иллюстрирования большое значение имеют и такие свойства восприятия, как осмысленность, целостность, апперцепция, избирательность и установка.(26, с.84)

Началом **осмысливания** предметов и явлений служит их узнавание. Физиологи узнавание объясняют актуализацией, т.е. оживлением образовавшихся ранее временных связей, которые начинают восстанавливаться при встрече человека с объектами. Чем прочнее временные связи и тоньше их дифференциация, тем точнее и быстрее будет узнавание.(26, с.86)

Целостность восприятияозначает, что любой предмет воспринимается целиком, в единстве признаков. Нарушение по какой-либо причине взаимодействия компонентов приводит к потере цельности восприятия.(26, с.86)

Апперцепция восприятия – влияние на восприятие опыта, знаний, умений, взглядов, интересов ребенка. Условно различают апперцепцию постоянную и непостоянную. Непостоянная, или временная, апперцепция может возникнуть в результате случайных, быстроменяющихся условий: эмоционального состояния учащегося в данный момент и т.д. Постоянная (устойчивая) апперцепция обычно образуется в ходе продолжительной практики младшего школьника.(26, с.87)

Явление апперцепции в процессе иллюстрирования зависит, прежде всего, от полноты, точности, быстроты и осмысленности восприятия конструктивных закономерностей построения предметов. Она проявляется в отборе главного, основного в объекте изображения, что обусловливается влиянием на процесс восприятия прошлого опыта ребенка, а также целями, которые он ставит в работе и т.д.(26, с.87)

Избирательность восприятия– предпочтение выбора объектов, их отдельных свойств, признаков. С ней тесно связана и так называемая **установка**, которая образуется у ребенка под влиянием предшествующего опыта.(26, с.87)

В иллюстраторской деятельности большое значение принадлежит наблюдению. **Наблюдение** – это целенаправленное, организованное и более или менее длительное восприятие. Процесс изображения невозможен без конкретной и определенной цели восприятия. Вот почему успех восприятия зависит от того, как организовано наблюдение. Для проведения эффективного наблюдения необхордимо наличие следующих условий: а) четкое определение объектов и конкретная постановка задачи наблюдения; б) систематичность и планомерность наблюдения; в) эмоциональное отношение ребенка к наблюдаемому.(26, с.89)

Длительные и систематичные упражнения в наблюдении способствуют развитию наблюдательности, заключающейся в умении выделять существенные, характерные, но малозаметные особенности предметов и явлений.(26, с.89)

Глубокое и всестороннее познание действительности возможно лишь при участии мышления, которое является высшим познавательным процессом.(26, с. 89)

Процесс иллюстрирования в общих чертах есть последовательное решение конкретных задач. В каждый данный момент ребенок должен ответить мысленно, а затем при помощи карандаша на тот или иной вопрос, поставленный им самим. Очень образно по поводу активизции мысли в процессе изобразительной деятельности высказался П.П.Чистяков: «Рисовать – значит соображать. Иногда не рисуйте молча, а всегда задавайте себе задачу». (26, с.89)

В процессе иллюстрирования большую роль играет эмоциональное отношение как к изображаемым объектам, так и к процессу иллюстрирования, к своему рисунку. «Пусть все ваши краски, все ваши формы выражают собою чувство», - призывал великий французский скульптор Роден. Роль чувств в художественном творчестве определяется значением, которое они имеют в духовной жизни ребёнка, и специфическими особенностями, которые характерны для изобразительного искусства. (26, с.91)

Внешние эмоции и чувства проявляются в выразительных движениях. Различные мимические (движения мышц лица) и пантомимические (движения частей тела, жест) реакции. Как пишет известный психолог П.М.Якобсон, в понимании чувств по их выражению можно достичь большой тонкости и глубины. «Это зависит от того, насколько полно мы воспринимаем отдельные «показатели» чувств… Словом, о чувствах человека мы судим по комплексу его поступков, слов и связанной с ними экспрессии (мимике, пантомимике, интонации и т.п.)». (26, с.91)

Посредством изображения на своей иллюстрации мимики и пантомимики ребёнок передаёт духовный мир своих героев, их переживания, радости, страдания и многое другое. (26, с.91)

Таким образом, одной из задач ребёнка-иллюстратора является передача в рисунке внешнее выражение чувств. Чем правдивее передаёт младший школьник выразительные движения, тем полнее и глубже он раскроет внутренний мир своих героев. (26, с.92)

Другим важным фактором, определяющим роль чувств в изобразительной деятельности, является эмоциональное переживание ребёнка в процессе иллюстрирования.

Эмоциональное состояние младшего школьника во время работы предполагает наличие трёх наиболее существенных компонентов:

1) Эмоциональные переживания от объекта изображения;

2) Эмоциональные переживания от самого процесса иллюстрирования;

3) Общее эмоциональное состояние ребенка. (26, с.92)

Практика показывает: если объект изображения оставил младшего школьника равнодушным, не заинтересовал его, не вызвал эмоций, процесс иллюстрирования будет протекать пассивно. В течение всей работы ребёнок должен находиться в состоянии эмоционального возбуждения, испытывать приподнятое настроение. Тот, кто работает с прохладцей, напрасно теряет время. (26, с.92)

Важное значение в процессе иллюстрирования имеют эстетические чувства младшего школьника. Они переживаются человеком, по мнению Чернышевского, как «светлая радость, похожая на ту, какою наполняет нас присутствие милого для нас существа. Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любуемся на него…» (26, с.92)

Не случайно все видные педагоги уделяли так много внимания развитию эстетических чувств своих учеников, обучению их умению найти прекрасное в жизни, воплотить его в своих работах. (26, с.92)

Детский рисунок своеобразен. Мухина В.С. полагает, что ребенок внедряет в свой рисунок опыт зрительного восприятия, графические шаблоны, заимствованные от других, и вообще всё, что он усвоил, действуя с предметами. Поэтому среди детских рисунков наряду с изображениями, соответствующими зрительному восприятию, можно встретить выражающие то, что ребёнок узнаёт, действуя с предметом, ощупывая его. Можно встретить изображения, прообразы которых ребёнок не мог наблюдать лично, а также рисунки, изображающие запах, процесс движения (не момент, а именно процесс!) (30, с.17)

Своеобразие рисунков детей младшего школьного возраста обусловлено следующими обстоятельствами. **Во-первых**, ребёнок ещё не владеет теми изобразительными средствами, которыми располагает современная ему культура общества. Лишь постепенно он осваивает эти средства, причем степень и сроки освоения зависят от общих условий обучения и воспитания и, в особенности, от конкретных форм и методов обучения, руководства этой деятельностью со стороны взрослых. **Во-вторых**, в рисунке проявляется своеобразие многих сторон детской психики. (30, с.17)

В рисунках младших школьников выражается и их двигательный опыт, и представления об окружающем мире, отражающие особенности детского восприятия и мышления, и отношение ребенка к изображаемому, эмоциональные впечатления, вызываемые у него предметами и событиями. (30, с.18)

Рисование (в частности иллюстрирование) – сложная синтетическая деятельность, в которой обнаруживается формирующаяся личность ребёнка и которая сама оказывает существенное влияние на формирование личности. (30, с.19)

Примерно с шести лет, то есть к моменту поступления ребёнка в школу, происходит быстрый процесс в усвоении эстетических и нравственных критериев, характеризующих культуру данного общества, ростом выразительности рисунка за счет овладения средствами передачи отношения к изображаемому. Всё большее значение в изобразительной деятельности приобретает усвоение собственно изобразительных форм. В ней возникают элементы художественного творчества, характеризующегося созданием и воплощение замысла, в котором не только представлено известное содержание с максимальной выразительностью. (30, с.20)

Необходимо обратить внимание на выразительные средства, которыми пользуются младшие школьники при иллюстрировании (и рисовании в целом).

Дети придают чрезвычайное значение **линии**как выразительному средству. Чем старше они становятся, тем больше ценят выразительную силу самой линии. (30, с.25)

Цветкак выразительное средство используется ребёнком для характеристики изображаемого персонажа, для выражения своего к нему отношения. При рисовании красивого он стремится выполнить иллюстрацию как можно тщательнее: он с особой старательностью раскрашивает рисунок. Желая нарисовать красивое, ребенок изображает траву более зелёной, чем она есть на самом деле, восход ярко-красным, щёки алыми и т.д. Здесь он проявляет свою непосредственную любовь к ярким цветам. Там, где это возможно, дети широко используют яркие краски, эмоционально усиливающие их отношение к нарисованному. И наоборот, желая изобразить некрасивое, неприятное, дети используют мрачные цвета (чаще чёрные, серые, «грязные»). (30, с.25)

Дети младшего школьного возраста заинтересованно относятся к рисованию **орнаментов**и широко пользуются ими. Кроме явно выраженных орнаментов в качестве выразительных средств выступают **симметричные композиции.**Такого рода построениями дети выражают своё положительное отношение к нарисованному. (30, с.26)

Особое место среди выразительных средств в иллюстрациях детей занимает **гиперболизация качеств**или отдельных элементов изображения с целью усиления впечатления. Так, чтобы показать плачущего, рисующий ребёнок изображает поток слёз, а если он изображает замарашку, то это будет невиданное количество грязи. (30, с.27)

Отдельно надо указать на **использование** детьми **символики.**В детских рисунках заимствованные символы позволяют усилить ту или иную мысль, которую он не может изобразить достаточно эффективно другими средствами. В качестве символа дети легко используют в рисунке пунктирные линии, стрелки, точки и др. Однако ребёнок пользуется и специальной изобразительной символикой взрослых. Вспомним символы мира – голубь, оливковая ветвь; войны – свастика, бомба и др. (30, с.28)

После перестройки изобразительной деятельности школьника (в третьем-четвёртом классах) новое понимание изобразительной задачи впервые ставит перед ребёнком также и проблему композиции. Теперь изображение приобретает самостоятельное значение, а не рассматривается только как придаток рассказа. С развитием и приближение рисования к подлинному искусству вопросы композиции становятся всё более и более актуальными. (11, с.162)

На первом этапе ребенок, конечно, стремится к похожему изображению, но осуществляет это стремление главным образом с помощью **увеличения числа деталей**, присущих предмету. Мысль о поисках сходства через тщательную прорисовку формы изображаемого предмета, то есть через связь деталей, ещё не стоит перед ребёнком. (11, с.167)

Ребёнок начинает искать сходство основной формы только на втором, более высоком этапе изобразительного развития. Только на втором этапе возникает **целенаправленный**, систематический **поиск сходства**. Это ясно показало отношение детей к зарисовкам с натуры в проведённых экспериментах. (11, с.167)

Рисование по представлению у младших школьников всегда отстают по уровню решения изобразительной задачи от рисования с натуры. (11, с.167)

Педагог должен ясно видеть как богатейшие потенциальные возможности младших школьников, так и необходимость бережного руководства развитием ребенка, без чего эти потенции никогда не станут его действительными способностями. Если взрослый учитывает лишь один из двух взаимосвязанных сторон, он при всём желании не сумеет оказать ученику реальную помощь в его развитии. Так, на рубеже XIX и XX веков педагоги, художники угадывали в изобразительном творчестве детей нечто родственное настоящему, большому искусству. И поторопились назвать ребёнка художником, которому подвластны сокровенные тайны творчества.

Естественно, на такой основе педагоги не смогли создать систему обучения, которая помогла бы детям сохранить и развить задатки художественной одаренности, ускользающие дары младшего школьного возраста. (29, с.52)

В повседневности можно увидеть: педагог недооценивает художественные способности ребёнка, а то и вовсе не подозревает о его истинных возможностях в этой области. Пожалуй, Харибда пренебрежения к ребёнку-творцу всё-таки пострашнее, чем Сцилла слепого преклонения перед ним. Хотя бы потому, что второе из этих педагогических чудовищ угрожает немногим детям, а первое – всем и на каждом шагу. (29, с.52)

Л.С. Выготский решительно возражает против того, что творчество является уделом избранных: «Если понимать творчество в его истинном психологическом смысле, как создание нового, легко прийти к выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, оно же является нормальным и постоянным спутником детского развития». «Типичные особенности детского творчества выясняются лучше всего не на вундеркиндах, а на обычных нормальных детях». (5, с.32)

Из выше изложенного можно сделать следующие **выводы**:

Иллюстрирование – сложная синтетическая деятельность, в которой обнаруживается формирующаяся личность младшего школьника и которая сама оказывает существенное влияние на формирование личности.

Своеобразие детских иллюстраций обусловлено тем, что ребёнок ещё не владеет теми изобразительными средствами, которыми располагает современная ему культура общества (осваивает эти средства лишь постепенно), а также тем, что в иллюстрации проявляется своеобразие многих сторон психики младшего школьника.

Иллюстрирование, в основе которого лежит оперирование наглядными художественными образами, постоянно опирается на чувственный опыт, и в первую очередь на зрительные ощущения и восприятия. Благодаря им младший школьник познает особенности, а затем – в процессе мыслительной деятельности – и закономерности предметов и явлений действительности, которые составляют основу процесса иллюстрирования.

1.3. Творчество удмуртских художников-иллюстраторов как материал обучения по курсу композиция в ДХШ.

Первое знакомство ребёнка с изобразительным искусством происходит, когда он берёт в руки свою первую книжку. Задача художника-иллюстратора – сделать книгу яркой и понятной такому читателю, который не только не умеет читать, но часто и как следует говорить. Оформителю помогает в этом язык художественных образов – язык, с древнейших времён находящий путь к сердцу и уму людей разных наций, возрастов и убеждений. А первой книгой, попадающей в руки малыша, очень часто бывают сказки. Иллюстрации к ним – народным и авторским – и показывает новая выставка музея. В этой области книжной графики работали и работают самые разные художники.

Часто оформление детской книги становится и началом их профессиональной деятельности, и главной темой их творчества. Так произошло с заслуженным художником РСФСР, народным художником Удмуртии М.Г.Гариповым. Первой его работой в области книжной графики стали рисунки к удмуртской сказке «Плохие приятели» (1976г.). А за книгу «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа» ему присуждена Государственная премия УАССР. Другой лауреат этой премии, И.Н.Нурмухаметов, тоже работал в этой области. Так же представлены его работы к книге «Хлеб с мёдом». Ещё один представленный здесь удмуртский художник, В.Н.Морозов, окончивший не только Казанское художественное, но и Палехское училище, тоже обращался к теме народных сказок. Герои его станковых работ, выполненных по удмуртской народной сказке «Лиса и петух» - животные, но обладают вполне человеческими характерами. Великолепно выражены характеры и у героев произведений художника-анималиста Е.М.Рачева – народного художника РСФСР. С детства проводя немало времени с лесу и наблюдая за жизнью зверей и птиц, этот автор, оформивший множество книг о животных, сказок и басен, представлен цветными автолитографиями по мотивам русских народных сказок. Ещё одна сказочная картинка напоминает о храбрых и могучих богатырях, мудрых и капризных царях, хитрых боярах. Её автор - малоизвестный живописец С.Н.Архипов – пейзажист, жанрист, писавший также исторические полотна.

Творчество заслуженного художника России, народного художника Удмуртии Менсадыка Гарипова неотделимо от судьбы удмуртской национальной культуры. Он был не просто ярким ее представителем, неутомимым деятелем и пропагандистом, как в республике, так и далеко за ее пределами. Он сам был национальным достоянием, поскольку смог визуализировать образы древней и самобытной духовной культуры удмуртов. В его творчестве персонажи удмуртской мифологии и сказок впервые обрели свой зримый облик и характер, убедительные настолько, что заставляют забыть о своем фантастическом происхождении. Язык искусства интернационален, понятен всем. Благодаря работам Гарипова самое ценное, что есть у народа - его творчество, произведения его ума и фантазии, - сказки, легенды, предания стали достоянием всего человечества. По этим мифопоэтическим произведениям можно судить и о самом народе: его душе, характере, истории. Ведь древние мифы – это сгустки культурной памяти народа: сотворенная им картина мира и отражение опыта гармонического сосуществования человека и природы, переживание своей исторической судьбы. Жизнь отпустила Менсадыку Гарипову небольшой срок, но за это время он успел многое. Из простого деревенского мальчишки вырос в крупного российского художника; оформил более 20 книг и создал целое направление в удмуртской книжной иллюстрации со своим неповторимым и необыкновенно выразительным языком; сделал иллюстрации к книге «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа», как и сам он считал, «главной книге своей жизни», сотворив тем самым целый мир, населенный персонажами удмуртского фольклора; будучи профессором факультета искусств Удмуртского университета, воспитал целую плеяду местных графиков, а самое главное, оставил о себе добрую память как светлый, искренний и талантливый человек. Очень верно заметил друг художника, народный писатель Чувашии Миша Юхма: «Своими картинами он говорил нам: «Живите, люди, любите друг друга, и пусть каждый из вас будет счастливым, потому что все мы рождены для счастья».

Мустаев Василий (1963) родился в деревне Якшур, Завьяловского района УР. Окончил Кунгурское художественное училище. Работает в журнале «Кизили» художественным редактором. Заслуженный работник культуры УР. Проиллюстрировал более сорока книг и учебников **художника Василия Мустаева,** который является заслуженным работником культуры Удмуртской республики и уже порядка тридцати лет занимается книжной и журнальной графикой».

Это один из известнейших иллюстраторов Удмуртии, который по большей части специализируется на детской тематике. Его иллюстрациями вот уже двадцать семь лет украшен каждый номер ижевского детского журнала «Кизили» (в пер. с удм. яз. — звездочка), где Василий Мустаев работает художественным редактором.

Каждая работа автора отличается своей непередаваемой атмосферой. Глядя на его рисунки, даже взрослый человек начинает чувствовать себя ребенком. И это неспроста, ведь Василий Мустаев уверен, что взрослым есть чему поучиться у детей. Кроме того, каждая из его иллюстраций рассказывает свою особую историю, а порой в ней одной показана вся сюжетная линия рассказа или сказки, которую он должен дополнять. О работах этого талантливого автора можно говорить очень долго, но все же лучше один раз увидеть их своими глазами.

Вячеслав Ильич Михайлов (Гиргорей Слави) родился в 1951 году в деревне Писеево Алнашского района. Детство его проходило среди необозримых просторов полей и лесов, возле извилистой речки Чаж и на ее крутых пригорках. Будущий художник учился в местной восьмилетней школе. Жизнь деревенского мальчишки была неразрывно связана с жизнью природы. Монотонная зима, весеннее пробуждение природы, золотое время года – лето, щедрая на краски и урожай осень. Это бесконечное изменение природы и сила детских впечатлений превратились в тесную, сокровенную и загадочную связь между будущим художником и природой, а в дальнейшем стали его неисчерпаемым творческим арсеналом.

Народная тема – главная в творчестве художника, посредством которой он утверждает самобытность и национальное своеобразие удмуртского изобразительного искусства.

Жизненные обстоятельства закаляли характер деревенского паренька. От матери, которая воспитывала сына одна, он унаследовал хорошее качество характера, не раз помогавшее ему в жизни и творчестве,– во всем полагаться на самого себя, на собственные силы и, как результат, умение добиваться поставленной цели.
С самого детства будущий художник воспринимал окружающий деревенский мир в его многообразии и удивительной красоте.

Навсегда в его памяти остались земляки, каждый со своим характером и индивидуальностью, сумевшие сохранить свою самобытность, фольклор, свой образ жизни. Особая любовь художника к природе родного края, из которой черпает он свои впечатления. Все это богатство мироощущения с деревенским «привкусом» навсегда осталось в душе художника. С молоком матери он впитал традиции, обычаи, уклад жизни удмуртских крестьян.

В. Михайлов с большой сыновней благодарностью и любовью отзывается о своей матери, простой удмуртской крестьянке, сумевшей поддержать в маленьком сыне интерес к рисованию. Она верила в его способности и, несмотря на нелегкую жизнь, благословила сына на учебу. Позднее, став уже профессиональным художником, В. Михайлов по-свящает матери одну из своих работ – «Памяти матери. Трудное лето» (1987). Тревожны и неспокойны краски в этой картине, как жива и неспокойна память художника о близком человеке, перед которым он в вечном долгу.

Настала пора серьезно подумать о своем будущем. Мечта об образовании привела его в Дебесское педагогическое училище. Здесь у будущего художника начало складываться профессиональное отношение к искусству. В училище в начале своей творческой жизни он встретил человека, сумевшего по-настоящему привить ему любовь к изобразительному искусству. Им оказался преподаватель художественных дисциплин Яков Иванович Иванов– наставник молодых художников, воспитывавший у своих питомцев высокое чувство прекрасного. И сегодня, будучи уже сам педагогом, Вячеслав Михайлов находит самые теплые слова в адрес своего первого учителя.
К двадцати годам, времени поступления в Удмуртский государственный университет на художественно-графический факультет, робким новичком в освоении художественного ремесла Вячеслав Михайлов, конечно же, не был. Занятия в университете под руководством Ю. И. Рылова, С. Н. Виноградова, А. П. Холмогорова, В. А. Цибульника, их советы, практические навыки способствовали быстрому становлению и развитию творчества начинающего художника. От них он воспринял умение строить тематическую композицию, раскрыть ситуации сюжетов и характер персонажей. Прислушиваясь к советам опытных педагогов, Вячеслав Михайлов искал и находил свои, присущие именно ему, формы художественного выражения окружающего мира.

Студенческие работы отличались своим композиционным решением, цветовым строем, внутренним миром.
Творческое становление В. Михайлова было неторопливым, но по-настоящему основательным. Все обретенное и впитанное в период обучения, жизненные наблюдения явились прочной основой для творчества.

Начало профессионального творческого пути художника пришлось на конец 1970-х годов, когда ведущее и почетное место в творчестве многих художников занимал стиль социалистического реализма. Брошенный в свое время клич о том, что «создание произведений о рабочем классе должно стать центральной задачей удмуртского изобразительного искусства», способствовал рождению многих невыразительных работ. Начинающему художнику проще было идти по проторенному пути соцреализма. Однако Вячеслав Михайлов выбрал свои ориентиры в искусстве, которые позволили ему состояться как творческой личности и самобытному художнику.

На рубеже 1980–1990-х годов в разных регионах страны начался процесс возрождения культуры, традиций, обычаев народов – процесс возрождения наций. Эти тенденции отразились и на творчестве удмуртских художников. Их искусство в целом как бы было направлено к главному руслу – попытке отыскать в своем творчестве новую грань, связанную с представлением о национальной форме искусства.

Самобытность художественного мышления Вячеслава Михайлова со свойственным ему трудолюбием и упорством позволили заявить о себе как о думающем, интересном художнике. Произведения В. Михайлова стали обращать на себя внимание глубиной замысла, правдивостью образных характеристик, пластическим решением формы. В самой гуще народной жизни художник находит темы и сюжеты для своих работ, полных высокой гражданственности. Он живет с простыми людьми, сопереживает вместе с ними, вместе с ними трудится на земле.

Леонид Алексеевич Прозоров (1947—1999) окончил художественно-графический факультет Удмуртского государственного университета (1969). Работал в газете "Комсомолец Удмуртии", с 1972 г. – в газете "Советской Удмуртия" (ныне "Удмурт дунне"). Сотрудничал с журналами "Кенеш", "Инвожо" "Кизили", "Вордскем кыл", издательством "Удмуртия". Иллюстрации художника, отличимые своеобразием и индивидуальным почерком, привлекли внимание удмуртского поэта Флора Васильева. Л. Прозоров стал иллюстратором сборников стихов "Куар усён толэзе" (Ижевск, 1976), "Ойдо вераськом" (Ижевск, 1980), "Улытозям мон улонэз кырӟай" (Ижевск, 1984). Его иллюстрациями оформлены сборники стихов, рассказов, сказок и других поэтов и писателей Удмуртии К. Герда, С. К. Карпова, А. Е. Комарова, А. К. Леонтьева, Г. А. Ходырева, В. Г. Широбокова. Работает в разных техниках и жанрах. В технике офорта и линогравюры исполнены портреты А. С. Пушкина и Ф. И. Васильева. Работы художника были представлены на региональных, всероссийских и персональных выставках. В 1996 г. удостоен звания лауреата Государственной премии Удмуртии (в составе коллектива авторов) за оформление серии учебных пособий "Анай кыл" ("Родное слово").

Художник любил оформлять школьные учебники, книги для детей. Его иллюстрации красочны, полны добра, света. В них мы видим гармонию ребячьих помыслов и чувств.

Один из излюбленных мотивов творчества художника - это проявление чувства любви как основы семьи, человеческого общения, отношения людей к животным, к природе. Художник прославляет целомудренную любовь молодых людей. Особенно популярной в республике стала его графическая серия "Деревенская любовь". Примечательно, что автору удалось выразить как общечеловеческое начало, так и особенное, специфическое, что продиктовано национальным менталитетом, самосознанием удмуртов в отношениях мужчины и женщины. Это целомудренность, скромность, стеснительность, уважение и доброта.

Женские образы (как и детские) занимают особое место в графике Прозорова. Они близки мастеру и любимы им. В гравюрах и рисунках автор трепетно изображает и полных обаяния и целомудрия девушек, и молодую мать с ребенком в руках или в люльке, и мать-старушку, задумчиво стоящую у ворот дома и всегда ожидающую своих птенцов, давно вылетевших из родного гнезда. Кроме превосходно выполненных образов-портретов, художником создано много жанровых листов, посвященных теме материнства. Здесь нет случайности, ибо в мифологическом и народном обыденном сознании удмуртов особое место занимает культ матери и материнства. В этой системе женских образов особое место занимает образ матери - хранительницы домашнего очага, надежной опоры каждому, кому она дала жизнь.

Морозов Василий Николаевич родился 11 июля 1958 года в д. Новая Казмаска Завьяловского района. После художественной школы г. Ижевска учился в Палехском художественном училище (1975-1978), затем в Казанском художественном училище (1978-1982).
Педагогическую деятельность начал в 1982 году в ДШИ № 9, а с 1996 года работает в Республиканской школе-интернате искусств заведующим секцией художественного отделения.
Его ученики являются победителями многих международных, республиканских и городских конкурсов. Выпускники мастера затем с легкостью поступают в вузы Российской Федерации, более 80 выпускников продолжают профессиональное образование.
Морозов Василий Николаевич успешно сочетает преподавательскую работу с творческой деятельностью. Он - талантливый художник - график, им проиллюстрировано около 20 книг для удмуртских детей. За серию книг «Анай кыл» (издательство «Удмуртия» в 1996 году удостоен звания «Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики».
Морозов Василий Николаевич активно участвует в художественной, выставочной деятельности, является участником многих всероссийских выставок: «Большая Волга», «Именем твоим», «Россия-10» и т.д.
В1997 году за выдающиеся успехи в творческой деятельности по представлению Союза художников Удмуртии Морозову Василию Николаевичу было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики».
Морозов Василий Николаевич - художник-иконописец; в 2000 г. под его непосредственным руководством был расписан храм Святителя Николая в селе Якшур- Бодья.
С 1995-2003 г. - он являлся членом правления Союза художников Удмуртской Республики, где отвечал за детское и молодежное творчество, мастерские.

С 1993-1998 г. - член правления молодежной организации «Шунды».

С 1993-2004 год - активный организатор и преподаватель детских лагерей «Шундыкар».

С 2001 г. - председатель профсоюзного комитета Республиканской школы-интерната искусств.
Василий Николаевич проводил семинары на тему «Этнофутуризм в детском творчестве» в г. Тарту, Эстония, и в селе Завьялово Удмуртской Республики с тематикой «Егит дунне».
Морозов В.Н. вносит большой вклад в дело развития изобразительного искусства, национальной культуры, и в дело воспитания подрастающего поколения.

Сергей Орловявляется одной из самых заметных фигур среди художников Удмуртии. Родился в 1957 году в г. Воткинске. В 1978 окончил Свердловское художественное училище и спустя три года поступил в Суриковский институт под патронаж профессора Т.Т. Салахова. В 80-годы участник движения «TANATOS-«Кунсткамера». Движение исповедовало неоязыческое воссоединение с природой и Космосом посредством мифического осмысления мира и устраивало грандиозные акции и перформансы, включавшие в себя инсталляции и работы по мумификации, а также эксперименты с биоэнергетикой. Мощная школа творческого движения «TANATOS» не могла не предопределить пути дальнейших художественных поисков Сергея Орлова, прошагавшего с «Кунсткамерой» вплоть до начала 90-х. Верх взяла любовь к живописи, привитая русской академической традицией.

Творчество Сергея Орлова выросло до собственного неповторимого стиля, который теперь легко узнаваем. Конфликт академического образования, восходящего своими корнями к европейской традиции, и удмуртской крови - крови язычника - позволил С. Орлову выработать свой персональный, сверхчувственный мир, органично сочетающий в себе воздушность и символичность, сознательность и интуитивность. И если первоначально мифические образы были заимстваваны из Пермского Звериного стиля, то со временем стали возникать свои - как в декоративных плоскостных изображениях, так и там, где требовалось конкретное пространственное решение. Полотна Сергея Орлова символичны, а потому чрезвычайно энергоемки. Ему удалось создать собственную систему орнаментики и контура, благодаря которой творчество художника приобрело яркую выразительность.

Преподает в Институте искусств и дизайна Удмуртского государственного университета.

Выводы по главе I

Иллюстрация как особая область искусства играет большую роль в эстетическом и нравственном воспитании младшего школьника, является мощным средством воздействия на развитие его личности, при этом выполняя важные функции: информативную, воспитательную, изобразительную и декоративную.

Иллюстрирование в основе которого лежит оперирование наглядными художественными образами, представляет собой сложную деятельность и опирается на чувственный опыт (зрительные ощущения и восприятия). Благодаря ему младший школьник познает особенности, а затем в процессе мыслительной деятельности – и законченности предметов и явлений действительности, которые составляют основу процесса иллюстрирования.

Важным фактором, определяющим роль чувств в изобразительной деятельности, является эмоциональное переживание ребенком в процессе иллюстрирования, включающие в себя три наиболее существенных компонента: 1) эмоциональное переживание от объекта изображения; 2) эмоциональное переживание от самого процесса иллюстрирования; 3) общее эмоциональное состояние ребенка.

Успешное обучения учащихся иллюстрированию будет успешным при выполнении специально созданной системы условий.

Педагогу важно знать и предупреждать все типы ошибок в иллюстрациях детей (логические, конструктивные, композиционные и технические.)

Показ на уроках иллюстрирования работ художников не приводит к механическому срисовыванию готовых композиций, а, наоборот, способствует конкретизации и, обогащению зрительных представлений и образов учащихся, ведь их творчество основывается на реальности.

На наш взгляд, наиболее эффективный порядок подготовки к выполнению иллюстрации учащихся 1 класса ДХШ и процесс работы над ее композицией следующий (Н.М.Сокольникова, Е.В.Шорохов):

1) вступительная беседа, эмоционально настраивающая учащихся на урок,

2) выбор сюжета литературного произведения для иллюстрирования;

3) обдумывание композиции иллюстрации;

4) наблюдение окружающей жизни в связи с темой, наброски с натуры;

5) выполнение эскиза иллюстрации (особенно в 4 классе);

6) создание линейной композиции иллюстраций;

7) завершение работы над иллюстрацией;

8) самостоятельная оценка и анализ учащимися выполненных иллюстраций.

#

2. Методика обучения учащихся 1 класса ДХШ иллюстрированию

2.1. Методика иллюстрирования сказки

Методика обучения младших школьников искусству иллюстрации как предмет исследования рассматривает особенности работы педагога с учащимися.

Изобразительное искусство является одним из важнейших средств в воспитании младших школьников. Особую роль в этом играют детские литературные произведения, которые создаются специально для детей. Книга входит в жизнь ребенка еще до того, как он научается читать и писать. Детская книга представляет собой комплекс искусств - слова, техники печати и изображения (иллюстрации). Детей привлекает в ней именно картинка. Сущность детской книги, ее предназначение предполагают использование условных художественных решений в работе над иллюстрациями. Изобразительная параллель должна отвечать содержанию сказочной литературы, ее стилистическим особенностям, которые проявляются, прежде всего, в сюжете и его организации, направленной на создание удивительного, невероятного и фантастического.

Педагогу, воспитателю, непосредственно обучающему детей рисованию, необходимо владеть не только методикой обучения умениям и навыкам рисования, но и знать основополагающие принципы детского развития в контексте рисования как деятельности, иметь представление о диагностическом значении детского рисунка, знать возрастные особенности детей в связи с выполняемой деятельностью, выделять принципиальные аспекты психолого-педагогических закономерностей детского развития в контексте рисования как развивающей деятельности.

В начальной школе на уроках изобразительного искусства сказка является важным компонентом педагогического процесса, поэтому при формулировке темы урока учитель часто использует слова «сказочные», «фантастические», «волшебные». Выбирая сюжет для творческой работы, ребята уже готовы к тому, что персонажи и события будут вымышленными, их можно будет наделять необыкновенными свойствами. Необходимо поощрять самостоятельность детей при выборе сюжетов и средств реализации художественного замысла, это стимулирует их творчество, активизирует интерес.

Учащиеся с большим интересом иллюстрируют и произведения, которые заучиваются наизусть на уроках чтения, поскольку в основе иллюстративного рисования лежат образы воссоздающего воображения. Они возникают в процессе чтения литературного произведения, поэтому нужно читать произведение медленно, многократно и целенаправленно. Литературное чтение дает пищу для детской фантазии, а иллюстрации конкретизируют литературные образы. Это единство учебного материала обогащает творческую работу детей в изобразительной деятельности, помогает активизировать восприятие читаемого текста и облегчает запоминание его содержания.

Рассмотрим удмуртскую народную сказку «Звезды». Для работы над ней отводим 4 уроков.

На первом уроке педагогу следует прочитать сказку вслух с выразительными интонациями, подражанием голосом героев, показом книжных иллюстраций. На том же уроке дети рисуют главную героиню, девочку восьми лет. В качестве иллюстрационного материала они рассматривают различные изображения девочек(детей), фотографии и рисунки с натуры, сказочного персонажа – иллюстрацию из книги, игрушечного куклу. Так же нужно познакомить учащихся с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов.

Предварительно рассказать учащимся об **особенностях национального удмуртского менталитета и характера удмуртов**.

Так же рассказать о **национальных особенностях удмуртской природы**.

Далее дети слушают рассказ учителя об **особенностях удмуртской мужской и женской одежды**.

Многие из учащихся при всем желании не знают, с чего начать рисунок, как правильно передать характер человека. В таком случае можно провести поэтапную работу параллельно с показом на доске, подчеркнуть, что девочка персонаж сказочный. Учитель контролирует работу детей, подсказывая и направляя их, поощряя словесно, так как многие не верят в свои силы. Важно, чтобы ученик старался и получал удовольствие от своего творчества, не следовал слепо образцу, показанному учителем, а самостоятельно творил, учитывая особенности строения девочки, данные ему словесные и графические характеристики. Главное, чтобы персонаж сказки был узнаваем. Если дома мама воскликнет: «Неужели это ты нарисовал девочку?!», - результат урока будет достигнут – ученик поверит в себя. Фон иллюстрации дети изображают самостоятельно, но желательно, чтобы это были деревья, природа характерная территории Удмуртии – ведь сказка удмуртская.

На втором уроке рисуем остальных персонажей сказки.

Работа над рисунком идет параллельно с доской. Но если ученик чувствует себя в состоянии нарисовать мужика с телегой самостоятельно, следует только приветствовать это желание.

Третий урок посвящен самостоятельному иллюстрированию сказки. Вначале учитель совместно с детьми восстанавливает хронологическую последовательность событий произведения. Затем дает рекомендации по ведению работы выбрать сюжет; решить, вертикально или горизонтально расположить лист, наметить основные элементы рисунка, не нажимая сильно на карандаш; проверить равновесие композиции и начать работу цветом, выделяя темное на светлом, а светлое на темном. Во время урока учитель индивидуально работает с учащимися и, если нужно, помогает советами.

В конце урока учитель показывает наиболее удачные композиции. Не успевшие закончить рисунок завершают его дома.

После всех проведенных уроков по сказке можно устроить выставку работ учащихся и подготовить небольшую инсценировку, приурочив данное мероприятие к какому-либо празднику или началу каникул. И если каждый ученик примет активное участие в той или иной форме, занятие изобразительным искусством станет настоящей радостью для детей.

2.1.1. Методические рекомендации по проведению занятий по курсу композиция в ДХШ иллюстрирования сказок.

Иллюстрирование народных сказок на занятиях по курсу композиция в ДХШ занимает важное место в системе художественного образования учащихся младшего школьного возраста. Создание иллюстрации к народной сказке дает богатые возможности для развития творческого воображения и образного мышления детей.

Иллюстрирование народных сказок с ранних лет прививает детям любовь к своей земле и своему народу, его доброй мудрости, накопленной веками. А ребенок, воспитанный на родных ему сказках, будет всегда с уважением относиться к чужим обычаям и культуре.

Рисование иллюстрации требует от маленького художника особой подготовки — и не столько в технике рисования, сколько в способности мыслить образами и создавать художественные образы, используя весь багаж знаний и умений. Как известно, в начальной школе багаж знаний и умений учащихся еще беден, и учителю необходимо, прежде всего, развивать наблюдательность и зрительную память учеников, включая в работу над композицией рисование с натуры и по памяти [24;180].

Для расширения этих знаний перед процессом иллюстрирования на своих уроках даются задания и упражнения, основанные на рисовании с натуры, в частности — выполнение набросков. Наброски можно выполнять разными способами:

1. От начала до конца непосредственно с натуры.

2. Комбинированным способом: сначала по наблюдению с натуры, а затем по памяти.

3. По воображению — первоначальное воплощение в обобщенном виде какого-либо творческого замысла или художественного образа, темы, сюжета (набросок-эскиз) выполняется на основе восстановления и комбинирования своих представлений о предметах и явлениях.

Созданию сказочных художественных образов можно посвятить целый урок, при этом ученики создают образы не только главных героев — персонажей сказки, но и окружающего мира.

Нужно показывать ученикам образцы народных росписей (хохломской, полхов-майданской, городецкой) с растительными орнаментами. Ребятам можно предложить изобразить землю в виде «земного ковра» с травами, кустами, цветами. Для этого поверхность земли можно закрасить каким-нибудь цветом, тамповать поролоном, а затем по высохшему слою прорисовывать элементы растений.

Интересным получается рисунок поверхности земли с помощью восковых мелков. Зелеными, желтыми мелками рисуют траву, цветы. После чего, подобрав нужные оттенки, акварелью поверх рисунка изображают землю.

Сказочные цветы можно сделать в ходе упражнений. Для этого учащимся предлагается сравнить реалистичные изображения — фотографии, гербарии — с образцами народных росписей. Спросить у учащихся, чем эти изображения отличаются друг от друга, и предложить им самостоятельно нарисовать сказочные цветы. Для работы нужно выбирать разные материалы, очень эффектно смотрятся рисунки, выполненные гелевой ручкой по акварельному подмалевку.

Лес является основным местом действия в русских народных сказках. В иллюстрациях к русским сказкам можно видеть, сколько внимания уделяют художники прорисовке разных пород деревьев.

Учащимся трудно рисовать деревья. В данном случае можно использовать силуэт. Изображение силуэта деревьев интересное и в то же время сложное задание, здесь необходимо минимальными изобразительными средствами передать породу дерева. Можно рисовать деревья по мотивам лубочных картинок, с элементами декора. Полезны также задания на рисование деревьев в манере какого-либо художника. Для этого вместе с учениками надо проанализировать иллюстрации художников, обращая внимание на изобразительно-выразительные средства, используемые для передачи сказочности, на декоративные элементы (орнамент, разнообразные линии), на цветовую условность, охарактеризовать особенности колорита в иллюстрациях. Можно сравнить репродукции разных художников, найти вместе с учениками отличительные особенности их манеры.

При создании сказочных образов, элементов природы нужно соблюдать следующие правила:

1. В начале работы помочь детям выявить наиболее ярко выраженные особенности формы растения, его силуэта.

2. При компоновке мотивов обратить внимание на их пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную) и соответственно ей располагать рисунок.

3. Обратить внимание учеников на характер линий, из которых складывается абрис изображаемых элементов: прямолинейные, мягкие, угловатые, волнистые.

4. В работе с такими природными материалами, как кора, срезы деревьев, пни, камни, необходимо превращать фактурную поверхность материала в декор, выразительный по ритму и пластике.

5. Изображая стилизованный лес, дети должны обобщать форму, стремиться максимально использовать одну и ту же форму, меняя размеры и конфигурацию.

6. Декор в пейзаже используется по-разному: композиция может быть сплошь заполнена ажуром или сделан орнаментальный акцент в некоторых местах — все зависит от замысла.

7. Цвет для сказочных образов предпочтительнее выбирать условный.

Сказки о животных являются основным жанром для иллюстрирования в школьной программе.

Образы животного мира олицетворяют в сказках человеческие пороки, слабости и недостатки. Нередко человека сравнивают со зверем: «злой, как волк», «хитер, как лиса», «топает, как медведь», «верный, как пес». Учащимся можно предложить поиграть в театр, пригласить ребенка к доске и попросить его изобразить с помощью жестов, движений, например, хитрую лису или трусливого зайца. Все это помогает эмоционально окрасить урок.

Слова в сказках очень помогают выбрать характер линий, мазка, цвет, фактуру.

Чтобы нарисовать хитрую, льстивую лисицу, как описывают ее в сказках, необходимо использовать волнистую извивающуюся линию. Лиса любопытна, мордочка у нее вытянутая, ушки острые, торчком — все услышит хитрая, ничего не пропустит. Пышный мех можно показать полусухой щетинной кистью или способом тамповки поролоном. Хвост у лисы длинный, напоминающий форму листа дерева.

Рисование лап всегда вызывает затруднения у школьников. Начинать рисование нужно с бедер. Затем обратить внимание на изгиб задней ноги, многие дети воспринимают его как колено, вывернутое назад, но этот изгиб — не колено, а пятка. Передние ноги нарисовать проще.

Для того чтобы животное получилось похожим, необходимо выполнить несколько набросков с чучела лисы или с хорошей фотографии с изображением лисы и продемонстрировать последовательность рисования животного на доске. В данном случае также пригодится динамическая модель лисы — она позволяет выполнить наброски лисы в разных динамических положениях.

Для изображения медведя на уроках можно использовать богородскую игрушку. В ней все очень живо и близко детям, фигуры животных передаются тонко, выразительно, жизненно достоверно. Выполнив несколько набросков с такой игрушки, ученики поймут индивидуальные особенности животного.

При создании сказочных образов животных нужно освоить следующие требования:

1. Для усиления выразительности сказочного образа можно утрировать некоторые черты. Особенностью хищных зверей, волка например, является мощная пасть, значит, ее можно изобразить крупнее, чем она есть на самом деле. Медведь — очень мощное животное, с массивным туловищем, огромными лапами, когтями — этот акцент тоже можно использовать.

2. Важно учесть, что декор должен не разрушать форму, а наполнять ее красивой фактурой, поэтому орнаментальный рисунок следует располагать по линиям развития формы.

3. Следует избегать изображения сложных ракурсов, лучше использовать профильное изображение животного или другие максимально характерные повороты.

4. Можно «очеловечить» объекты животного мира — поставить на две лапы, изобразить мимику, использовать соответствующие атрибуты, одеть в народный костюм, при этом важно учитывать особенности костюма, его элементы, цветовую гамму.

Большую роль в таких заданиях играют разные техники — восковые мелки и акварель, тамповка поролоном гуашевыми красками.

На уроке обязательно должны присутствовать наглядные пособия с изображением русских народных костюмов, иллюстрации художников. Учитель обращает внимание детей на то, какие изобразительно-выразительные средства используют художники для передачи сказочного животного: на цветовую условность, яркость красок, плоскостность изображения, орнаментальность одежды, использование контурной линии, декора на профильное изображение, так как именно оно наиболее точно передает характерные особенности того или иного зверя.

Желательно, чтобы учащиеся самостоятельно выбирали сюжет для иллюстрирования. Но если ученик затрудняется в выборе, можно предложить ему отрывок текста, напечатанный заранее на отдельном листе бумаги. Возможен и другой вариант, когда всем ученикам предлагаются разные отрывки текста сказки для иллюстрирования. В данном случае рисунки получаются разнообразными, что позволяет создать макет книги, проиллюстрированной детскими рисунками.

Перед тем как нарисовать иллюстрацию к сказке, учащимся необходимо сделать наброски животных — персонажей данной сказки. Учитель должен показать правила рисования, последовательность работы. Перед выполнением набросков учитель вместе с детьми описывает индивидуальные особенности животных, их повадки, характерные черты. Для набросков лучше использовать метод рисования, при котором основные формы упрощаются до геометрических фигур с последующей прорисовкой деталей. Дети быстро осваивают этот метод. Поскольку трудно найти чучела всех животных, можно показать детям динамические модели или предложить нарисовать животных по представлению. Можно предложить детям создать образ сказочного животного, обязательно показав варианты его создания.

В начале следующего урока можно провести беседу с учащимися о народных сказках, показать иллюстрации, внимательно их рассмотреть и проанализировать: как художники передают сказочные происшествия, какими средствами они выражают радость, удивление, страх. Обратить внимание детей на окружающие объекты в иллюстрациях, например на деревья, которые изображаются тоже необычно, в одной манере. Образы деревьев можно показать в народных росписях.

Затем детям надо вспомнить содержание сказки, можно показать им мультфильм, а после этого раздать отрывки из сказки для создания сюжетной композиции.

Важно, чтобы учащиеся прочитали отрывки и рассказали, как они будут изображать сюжет, ведь один и тот же сюжет можно представить по-разному.

Свежее восприятие художественного текста вызывает у детей яркие зрительные образы, а их конкретизации помогают просмотр мультфильма, знакомство с произведениями народного творчества и иллюстрациями художников-профессионалов. После этого учащиеся приступают к рисунку в карандаше (учитель должен убрать наглядные пособия с изображением сказочных животных). В ходе самостоятельной работы учитель обращает внимание ученика на ошибки. Общие для всех ошибки выносятся на публичное обсуждение.

В конце урока подводится итог, анализируются рисунки, можно провести небольшую выставку.

Иллюстрирование народных сказок на уроках изобразительного искусства не только играет важную роль в обучении и развитии учащихся, но и вносит неоценимый вклад в их нравственное воспитание.

 Иллюстрирование литературных произведений как часть тематического рисования является важным разделом школьной программы по изобразительному искусству. Рисование иллюстраций к литературным произведениям дает школьникам возможность внимательно вчитываться в содержание текста, заставляет образно и ассоциативно мыслить. В процессе рисования иллюстраций ученик испытывает эмоциональное воздействие и двойное переживание содержания текста. Все это непременно способствует воспитанию эмоционально-чувственной сферы, развитию способности творческого самовыражения. Важным компонентом развития творчества детей является композиционное мышление.

Каждый учитель изобразительного искусства стремится развивать у ребенка художественно – образное мышление, воображение и фантазию. Несомненно, иллюстрирование сказок это любимая тема детей, близкая и понятная им, но одновременно очень сложная, ведь сказочный жанр глубок и многогранен. В нем много действия, динамики.

Рассказы о самых невероятных событиях имеют глубокий жизненный смысл, а неправдоподобность служит более яркому выражению их поучительного смысла. Одухотворенность, фантазия и мудрость приходят к учащимся вместе со сказкой.

Иллюстрирование народных сказок с ранних лет прививает детям любовь к своей земле и своему народу, его доброй мудрости, накопленной веками. А ребенок, воспитанный на родных ему сказках, будет всегда с уважением относиться к чужим обычаям и культуре.

Рисование иллюстрации требует от маленького художника особой подготовки — и не столько в технике рисования, сколько в способности мыслить образами и создавать художественные образы, используя весь багаж знаний и умений. Как известно, в начальной школе багаж знаний и умений учащихся еще беден, и учителю необходимо, прежде всего, развивать наблюдательность и зрительную память учеников, включая в работу над композицией рисование с натуры и по памяти

Важно, чтобы юный иллюстратор хорошо знал сказку, полюбил то, что должен нарисовать, вложил кусочек души в свою работу.

2.2 Разработка цикла занятий на тему "Иллюстрирование удмуртской народной сказки. Знакомство с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов" для курса композиции в ДХШ.

 2.2.1 Содержание занятий

Всего на выполнение данного задания учащимся дается 12 часов. По 3 часа в неделю.

Задание №1.

Тема: "Иллюстрация к удмуртской сказке"

Материал: Бумага, акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, фломастеры...

Задачи:

* Понятие о композиции, как о выразительной гармонии;
* Развитие фантазии;
* Выразительное цветовое и композиционное решение;
* Уделить особое внимание на эмоциональную образную нагрузку цвета.

Урок №1.

1. Познакомиться со средствами художественной выразительности книжной графики .Дать понятие о линии горизонта, масштабности, плановости, расположении листа.

 (беседа).

1. Посмотреть иллюстрации художников к произведениям, сказкам, познакомиться с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов.
2. Беседа о национальных особенностях удмуртского народа (природа, менталитет, мифы и легенды, костюм, орнамент). Прочитать учащимся удмуртскую народную сказку "Звезды"
3. Что такое эскиз и для чего он нужен .Составить эскизы по сказке. Образ главного героя сказки (карандашом) "Творческая работа", работа по представлению.

Урок №2.

1. Выполнение эскизов в цвете (беседа, творческая работа).
2. Цвет как одно из важнейших средств художественной выразительности иллюстраций. Понятие о трех основных цветах, дополнительных цветах, взаимодействие друг с другом;
3. Тень и свет в композиции.
4. Контраст в композиции.

Урок№3.

1. Выбор наиболее удавшихся композиций сказки
2. Перенесение композиций на А4.
3. Выполнение данной иллюстрации в цвете.

Урок№4.

1. Выполнение композиции в цвете.
2. Плановость
3. Свет-тень
4. Завершение композиции (иллюстрации к сказке)
5. Обсуждение работы.

 2.2.2 Сценарии занятий

Урок №1. (3 ч.) (В Приложении " Презентация УРОК №1")

1. Познакомиться со средствами художественной выразительности книжной графики .Дать понятие о линии горизонта, масштабности, плановости, расположении листа.

 (беседа).

1. Посмотреть иллюстрации художников к произведениям, сказкам, познакомиться с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов.
2. Прочитать учащимся удмуртскую народную сказку "Звезды". Беседа о национальных особенностях удмуртского народа (природа, менталитет, мифы и легенды, костюм, орнамент).
3. Что такое эскиз и для чего он нужен .Составить эскизы по сказке. Образ главного героя сказки (карандашом) "Творческая работа", работа по представлению.

«Средства художественной выразительности книжной графики».

Цель: Формировать у учащихся умения выделять средства художественной выразительности, чувствовать и определять красоту линий, формы объектов в изображении. Воспитывать эстетический вкус и интерес к творчеству художников-иллюстраторов.

Оборудование: иллюстративный материал, для учащихся – листы бумаги и разные графические материалы: карандаш, уголь, пастельные мелки, ручка с черной пастой и т.д.

Ход занятия.

Учитель показывает иллюстрации, выполненные карандашом (чернилами, тушью, то есть в черно-белом варианте).

- Что объединяет данные рисунки? (они являются иллюстрациями)

- Определите средства художественной выразительности в них.

- Художественные выразительные средства: линия, пятно, ритм, контраст, симметрия или асимметрия, пропорции, тон, светотень. Также необходимо выделить штрих, контур, силуэт. Все эти средства могут использоваться в иллюстрации одновременно, но художник волен отдавать предпочтение одному из них.

- Личность иллюстратора, его темперамент, отношение к миру всегда отражаются и в его творчестве, создают свой стиль, по которому произведение легко узнаются. (учитель показывает две иллюстрации М.Г. Гарипова)

- К каким произведениям эти иллюстрации? (к сказкам удмуртского народа " Как землю сотворили" и "Заяц и лягушка"

- Как вы считаете, эти иллюстрации выполнены одним художником или разными? Почему?

- Своеобразие стиля иллюстратора зависит от того, как художник использует средства художественной выразительности, как он ведет линию и кладет пятно, в какой пропорции берет светлое и темное, как передает пространство и т.д.

- Что является главным выразительным средством рисунка? (линия)

- Линия запечатлевает неуловимые мгновения. Сплетаясь в разнообразные формы, она бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Благодаря богатству графических материалов (карандаш, тушь, уголь и т.д.) линия может быть предельно разнообразной. С помощью линии можно передать не только характер изображаемого предмета, но и свое эмоциональное состояние, поэтому она может быть решительной и смелой, порывистой и стремительной, неуверенной и робкой и т.д.

- Нарисуйте как можно больше различных линий, используя имеющиеся у вас карандаши, мелки, чернила и т.д. (самостоятельная работа учащихся)

- С помощью разнообразно направленных штрихов, образующих сложные переплетения можно «уплотнить» поверхность предмета.

- Другое важное средство художественной выразительности – контур. Он ограничивает форму, выделяет силуэт из пространства, объединяет группу предметов и т.д.

- Объемная форма предметов передается также с помощью светотени. Свет и тень – важное средство изображения предметов, их объема и положения в пространстве. (учитель показывает 2 рисунка: на первом – черный круг на белом фоне, на втором – белый круг на черном фоне. Круги одинакового размера).

- На каком рисунке круг больше? За счет чего может происходить зрительный обман? (за счет контраста).

- Красота формы изображаемого предмета создается при соразмерности его частей. Каким словом называются размерные соотношения частей предмета между собой, а также между различными предметами? (пропорции).

- Но иногда в сказочных иллюстрациях художник может нарушать естественные пропорции предметов в соответствии со своим замыслом. (учитель приводит примеры).

- Как вы считаете, какое средство художественной выразительности важно при передаче движения?

- Ритм является одним из средств, с помощью которого можно передать движение на плоскости. Он может быть задан линиями, светотенью.

- Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности, например фигур людей, деревьев и т.д.

- Почему же ритм передает движение? Это связано с особенностью нашего зрения. Например, когда мы смотрим на волны, на деревья в лесу, переводя взгляд от одной волны к другой, создается иллюзия их движения. (показ соответствующих иллюстраций).

- Следующее средства выразительности – симметрия или асимметрия. Что такое симметрия в иллюстрации? (левая и правая половины иллюстрации уравновешены).

- Приведите примеры симметричных предметов (снежинка, фигура человека, бабочки и т.д.)

- Какое впечатление производит симметричная иллюстрация? (впечатление покоя и т.д.)

- Большинство иллюстраций асимметричны. Что это значит? (левая и правая половины не уравновешены. Расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от замысла).

- Итак, какие средства художественной выразительности вы можете назвать?

Затем в качестве закрепления нового материала учитель проводит соревнование между тремя командами учащихся «Определи средства художественной выразительности иллюстрации». Каждой команде (ряду) дается по одной иллюстрации, побеждает та команда, которая назовет больше средства художественной выразительности, подтверждая примерами. Раздаются детские книги иллюстрированные удмуртским художником М.Г.Гариповым.)

- Ребята вы просмотрели иллюстрации **Гарипова Менсадыка Гариповича** (1946–1998) . Сейчас я вам расскажу об этом удивительном человеке.

 Заслуженный художник РФ, Народный художник Удмуртии, Лауреат Государственной премии УР. Родился в д. Бальзюга Татышлинского района Башкирии. Окончил художественно-графический факультет УГПИ (1962 -1967), затем - Московский полиграфический институт (1971 -1976). Работал в области книжной и станковой графики. Оформил более двадцати книг в издательствах «Удмуртия» и «Детская литература» (Москва). Шестнадцать работ художника хранятся в собрании Третьяковской галереи. Участник многих отечественных и зарубежных выставок, в частности, в Болонье, Париже. Дважды (в 1987 и 1989 гг.) его работы экспонировались на Всемирном биеналле (Братислава), куда отобраны были иллюстрации к детским книгам всего лишь семнадцати лучших художников нашей страны. В 80-е годы оформил «Сказки народов Поволжья и Урала», «Моя азбука», «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа».

Сюжеты, почерпнутые из повседневной жизни: крестьяне, работающие на мельнице, в поле; природа, спокойная и величавая; цветы, деревья - все в восприятии художника приобретает особый смысл. Эти простые мотивы заставляют задуматься, окунуться в мир мечты и фантазии. Глубиной мысли и самобытностью образов привлекают иллюстрации к книгам «Девочка и тыква» (1991), «Лесное чудо» (1988), выполненные гуашью.

В станковых графических листах он развивает свою любимую тему, связанную с древним удмуртским эпосом. Художник проявил тонкую наблюдательность и остроумие рассказчика, подмечающего массу деталей, бытовых мелочей. Фантазия сочетается с глубокой продуманностью композиций. Персонажей характеризует соединение активности и спокойствия. Подчеркнута неспешность движений, внешняя сдержанность, неторопливость, основательность.

В серии «Удмуртские народные сказки» (1989) воплощены представления о разумном, по-доброму устроенном мире, в котором побеждает трудолюбие, отвага. Создавая свои офорты, М. Г. Гарипов всегда отталкивается от конкретных жизненных наблюдений, фактов, сообщает определенный этико-философский поворот.

В последние годы художник обращается к живописи. Он и здесь последователен в своем тяготении к народным истокам, прежде всего к удмуртскому национальному орнаменту. Пейзажи, натюрморты, портреты отличаются повышенной цветностью, обобщенностью формы

- А теперь ребята, хочу вас познакомить с удмуртской народной сказкой, которая называется "Звезды". (Сказка играется как спектакль, экспромтом. Педагог распределяет роли (назначает, распределяет по жребию, вызывает желающих и т. п.), обрисовывает игровую ситуацию и просит сочинять монологи, либо произносить текст с долей импровизации, выступая в роли «суфлера». Желательно, чтобы все участники группы получили какую-либо роль (даже неодушевленных предметов) и участвовали в спектакле. Забор, деревья, ворота могут также играть свои роли, иногда со словами, иногда без слов.)

"Звезды"

Удмуртская народная сказка

"Давным-давно жила-была на свете маленькая де­вочка. Ей было лет восемь, когда у нее умерли отец и мать. Некому стало о ней заботиться — ни покормить, ни нарядить, ни ласковое слово молвить. Ничего- то у нее не было, кроме худенького платьишка да выношенно­го платка. Пришлось по миру ходить, милостыню выпра­шивать.

Однажды один добрый человек подал ей краюшку хлеба. Только вышла девочка за ворота, встретился ей нищий старец.

- Девочка, дай хлебца, сильно есть хочется! — стал про­сить старец.

Девочка взяла да и отдала ему всю краюшку. «Ешь,— говорит,— дедушка, на здоровье». И пошла себе дальше. Шла, шла — уж вечер наступил. Встретился ей молодой парень.

- Дай,— говорит,— что-нибудь голову закрыть, холодно стало.

Девочка сняла с головы последний платок и отдала прохо­жему.

Только отошла немного, вдруг с неба звезды стали падать и, упав на землю, обращались в серебряные монеты. Обрадо­валась сирота и стала собирать их.

Недаром говорят, что доброе дело — рано или поздно — всегда добром оборачивается."

- Перед тем как приступить к работе по иллюстрированию следует познакомить учащихся с удмуртской культурой (менталитет, природа, костюм, орнамент, мифология) (См. приложение 2.)

- Ребята а вы знаете что такое эскиз? И для чего он нужен?(ответы детей)

-Эски́з ([фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *esquisse*) — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. Эскиз — быстро выполненный свободный [рисунок](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA), не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества перекрывающих линий. Может быть выполнен в различной технике.

Эскизы недороги и позволяют художнику сделать наброски и попробовать другие идеи, прежде чем воплощать их в [живописи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C). [Карандаш](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88) или [пастель](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) более предпочтительны для эскизов из-за ограничений во времени, но быстро сделанный набросок [акварели](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C) или даже быстро смоделированный макет из глины или мягкого воска может также считаться эскизом в более широком значении слова. Графитные карандаши сравнительно новое изобретение, художники [Ренессанса](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81) делали эскизы, используя серебряное перо на специально подготовленной бумаге.

Вопреки популярному убеждению, художники часто используют ластики при рисунке. Стирательная резинка может применяться для удаления линий построения, или для смягчения слишком резких линий.

Предварительно рассказать учащимся об **особенностях национального удмуртского менталитета и характера удмуртов**.

Так же рассказать о **национальных особенностях удмуртской природы**.

Далее дети слушают рассказ учителя об **особенностях удмуртской мужской и женской одежды**.

- Предлагаю приступить к работе и продумать образ главного героя сказки (девочки) и остальных персонажей сказки. (образ девочки, платье, платок, лапти...) (Что бы учащимся было легче. На первом уроке педагогу следует прочитать сказку вслух с выразительными интонациями, подражанием голосом героев, показом книжных иллюстраций. На том же уроке дети рисуют главную героиню, девочку восьми лет. В качестве иллюстрационного материала они рассматривают различные изображения девочек(детей), фотографии и рисунки с натуры, сказочного персонажа – иллюстрацию из книги, игрушечного куклу. Так же нужно познакомить учащихся с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов.

Многие из учащихся при всем желании не знают, с чего начать рисунок, как правильно передать характер человека. В таком случае можно провести поэтапную работу параллельно с показом на доске, подчеркнуть, что девочка персонаж сказочный. Учитель контролирует работу детей, подсказывая и направляя их, поощряя словесно, так как многие не верят в свои силы. Важно, чтобы ученик старался и получал удовольствие от своего творчества, не следовал слепо образцу, показанному учителем, а самостоятельно творил, учитывая особенности строения девочки, данные ему словесные и графические характеристики. Главное, чтобы персонаж сказки был узнаваем. Если дома мама воскликнет: «Неужели это ты нарисовал девочку?!», - результат урока будет достигнут – ученик поверит в себя. Фон иллюстрации дети изображают самостоятельно, но желательно, чтобы это были деревья, природа характерная территории Удмуртии – ведь сказка удмуртская.

Урок №2. (В Приложении " Презентация УРОК №1")

1. Выполнение эскизов в цвете (беседа, творческая работа).
2. Цвет как одно из важнейших средств художественной выразительности иллюстраций. Понятие о трех основных цветах, дополнительных цветах, взаимодействие друг с другом; Беседа о творчестве художника В.И.Михайлова.

«Цвет как одно из важнейших средств художественной выразительности иллюстраций».

Цель: Познакомить учащихся с выразительными возможностями цвета. Продолжить формирование умения выделять средства художественной выразительности иллюстраций. Воспитывать эстетический вкус и эмоциональное отношение к творчеству художников-иллюстраторов.

Оборудование: иллюстративный материал, для учащихся – листы бумаги, кисти различных размеров, краски акварельные, гуашевые, баночка с водой, цветные круги (12 цветов), 6 иллюстраций В.Конашевича к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, передающие образ моря.

Ход занятия.

- Какие средства художественной выразительности вы знаете? (линия, штрих, тон, ритм, контраст, симметрия и асимметрия, пропорция, светотень, контур, силуэт.) (учитель показывает цветные иллюстрации)

- Применено ли в этих иллюстрациях средство художественной выразительности, о котором мы не говорили на прошлом занятии? (да, это цвет)

- Восприятие цвета у людей индивидуально. Оно зависит от пола, возраста, настроения, жизненного опыта и многих зрительных причин. Цвет может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать определенное эмоциональное состояние, может радовать и вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти. Иными словами, цвет оказывает на людей эмоциональное воздействие. Одни цвета успокаивают нервную систему, другие, наоборот, раздражают.

- Какие цвета оказывают успокаивающее воздействие? (голубой, синий, зеленый)

- А какие цвета оказывают возбуждающее воздействие? (красный, желтый, оранжевый)

- На какие две большие группы делят цвета? (теплые и холодные). Значит холодные цвета…(успокаивают), а теплые…(возбуждают).

- Как называют гармоничное сочетание, объединение различных цветов в иллюстрации (рисунке, картине)? (колорит)

- Колорит помогает художнику передать настроение иллюстрации: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и т.д. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным. (учитель показывает различные иллюстрации, учащиеся определяют колорит).ил.В.И.Михайлова.

- В живописных иллюстрациях важным средством художественной выразительности является кроме цвета (колорита) пятно и характер мазка. Каким может быть характер мазка? (небрежный, аккуратный, легкий и др.)

- Попробуйте сделать на своих листах как можно больше различных мазков акварельными, темперными и гуашевыми красками. Почувствуйте различие. (самостоятельная работа учащихся).

- (учитель показывает 6 иллюстраций В.Конашевича, в которых передан образ моря). Если предположить, что старик все время приходит к морю на одно и то же место – все те же высокие скалистые берега, то за счет чего так неузнаваемо меняется каждый раз картина?

- Какими средствами добивается этого художник? Может быть он изменяет высоту линии горизонта? (нет, на всех 6 иллюстрациях линия горизонта находится примерно на одной и той же высоте. Художник передает различное состояние моря в основном за счет цвета).

- (при сравнительном анализе иллюстраций учащиеся отвечают на вопросы: Как изменился цвет моря? Как изменился цвет неба? Какие краски использует художник?).

- На первой иллюстрации – краски светлые, праздничные, море и небо светло-голубое, море совсем без волн. Вторая иллюстрация – море слегка разыгралось. Художник рисует маленькие волны, легкие облака. К голубому цвету он добавляет розовый, намечается появление фиолетового цвета – символ грозы. Но небо светлее моря. Третья картина – море изображено каким-то мутным зеленовато-серым цветом. Небо становится темнее моря, розовато-зеленоватое с буро-коричневыми тучами. На четвертой иллюстрации – море темно-синее. Тучи лиловые и фиолетовые. Все краски темные, густые, непрозрачные. Пятая иллюстрация – краски еще темнее. Море почти черное с синими гребнями волн. Небо густого фиолетового цвета. Последняя иллюстрация отражает картину черной бури на море. Вздулись огромные черно-зеленоватые волны. Темное грозовое небо черновато-фиолетового цвета.

- Какими еще средствами В.Конашевич показал, что на море буря? (с помощью ритма – чередование волн, чувствуется, что дует очень сильный ветер: одежда у старика развевается, он держит рукой шапку).

- Еще раз внимательно посмотрите на иллюстрации и ответьте на вопрос: можно ли цветом выделить главного героя? (да, с помощью цветового контраста).

- Например, на третьей иллюстрации красная рубашка старика хорошо выделяется на фоне зеленоватого моря, а чтобы выделить золотую (желтую) рыбку, художник рисует ее на фоне синего пятна.

- Какие цвета всегда ярко, контрастно, красиво сочетаются между собой? (красный и желтый, желтый и синий, синий и красный, а также их оттенки).

- Посмотрите на цветные круги (12 цветов) и определите пары контрастных цветов. Они расположены один против другого. (красный и зеленый, синий и оранжевый, желтый и фиолетовый и др.)

- В иллюстрациях такие цветовые сочетания будут выглядеть особенно ярко, выразительно и красиво.

- Какова же роль цвета в иллюстрациях? (цветом можно выразить настроение персонажей, передать красоту природы, выделить главное в композиции, подчеркнуть сказочность, необычность происходящего).

- О каких еще новых средствах художественной выразительности вы узнали? (цветовое пятно, характер мазка).

Игра «Определи средства художественной выразительности иллюстрации». Каждому ряду (команде) дается по две иллюстрации (графической и живописной). Побеждает команда, лучше справившаяся с заданием, то есть назвавшая больше средств художественной выразительности, подтвердив примерами. на примере работ.

- Расскажу вам о творчестве самобытного художника, который в своих иллюстрациях активно использует цвет как средство выразительности книжной иллюстрации В.И.Михайлова

Вячеслав Ильич Михайлов (Гиргорей Слави) родился в 1951 году в деревне Писеево Алнашского района. Детство его проходило среди необозримых просторов полей и лесов, возле извилистой речки Чаж и на ее крутых пригорках. Будущий художник учился в местной восьмилетней школе. Жизнь деревенского мальчишки была неразрывно связана с жизнью природы. Монотонная зима, весеннее пробуждение природы, золотое время года – лето, щедрая на краски и урожай осень. Это бесконечное изменение природы и сила детских впечатлений превратились в тесную, сокровенную и загадочную связь между будущим художником и природой, а в дальнейшем стали его неисчерпаемым творческим арсеналом.

Народная тема – главная в творчестве художника, посредством которой он утверждает самобытность и национальное своеобразие удмуртского изобразительного искусства.

Жизненные обстоятельства закаляли характер деревенского паренька. От матери, которая воспитывала сына одна, он унаследовал хорошее качество характера, не раз помогавшее ему в жизни и творчестве,– во всем полагаться на самого себя, на собственные силы и, как результат, умение добиваться поставленной цели.
С самого детства будущий художник воспринимал окружающий деревенский мир в его многообразии и удивительной красоте.

Навсегда в его памяти остались земляки, каждый со своим характером и индивидуальностью, сумевшие сохранить свою самобытность, фольклор, свой образ жизни. Особая любовь художника к природе родного края, из которой черпает он свои впечатления. Все это богатство мироощущения с деревенским «привкусом» навсегда осталось в душе художника. С молоком матери он впитал традиции, обычаи, уклад жизни удмуртских крестьян.

В. Михайлов с большой сыновней благодарностью и любовью отзывается о своей матери, простой удмуртской крестьянке, сумевшей поддержать в маленьком сыне интерес к рисованию. Она верила в его способности и, несмотря на нелегкую жизнь, благословила сына на учебу. Позднее, став уже профессиональным художником, В. Михайлов посвящает матери одну из своих работ – «Памяти матери. Трудное лето» (1987). Тревожны и неспокойны краски в этой картине, как жива и неспокойна память художника о близком человеке, перед которым он в вечном долгу.

Настала пора серьезно подумать о своем будущем. Мечта об образовании привела его в Дебесское педагогическое училище. Здесь у будущего художника начало складываться профессиональное отношение к искусству. В училище в начале своей творческой жизни он встретил человека, сумевшего по-настоящему привить ему любовь к изобразительному искусству. Им оказался преподаватель художественных дисциплин Яков Иванович Иванов– наставник молодых художников, воспитывавший у своих питомцев высокое чувство прекрасного. И сегодня, будучи уже сам педагогом, Вячеслав Михайлов находит самые теплые слова в адрес своего первого учителя.
К двадцати годам, времени поступления в Удмуртский государственный университет на художественно-графический факультет, робким новичком в освоении художественного ремесла Вячеслав Михайлов, конечно же, не был. Занятия в университете под руководством Ю. И. Рылова, С. Н. Виноградова, А. П. Холмогорова, В. А. Цибульника, их советы, практические навыки способствовали быстрому становлению и развитию творчества начинающего художника. От них он воспринял умение строить тематическую композицию, раскрыть ситуации сюжетов и характер персонажей. Прислушиваясь к советам опытных педагогов, Вячеслав Михайлов искал и находил свои, присущие именно ему, формы художественного выражения окружающего мира.

Студенческие работы отличались своим композиционным решением, цветовым строем, внутренним миром.
Творческое становление В. Михайлова было неторопливым, но по-настоящему основательным. Все обретенное и впитанное в период обучения, жизненные наблюдения явились прочной основой для творчества.

Начало профессионального творческого пути художника пришлось на конец 1970-х годов, когда ведущее и почетное место в творчестве многих художников занимал стиль социалистического реализма. Брошенный в свое время клич о том, что «создание произведений о рабочем классе должно стать центральной задачей удмуртского изобразительного искусства», способствовал рождению многих невыразительных работ. Начинающему художнику проще было идти по проторенному пути соцреализма. Однако Вячеслав Михайлов выбрал свои ориентиры в искусстве, которые позволили ему состояться как творческой личности и самобытному художнику.

На рубеже 1980–1990-х годов в разных регионах страны начался процесс возрождения культуры, традиций, обычаев народов – процесс возрождения наций. Эти тенденции отразились и на творчестве удмуртских художников. Их искусство в целом как бы было направлено к главному руслу – попытке отыскать в своем творчестве новую грань, связанную с представлением о национальной форме искусства.

Самобытность художественного мышления Вячеслава Михайлова со свойственным ему трудолюбием и упорством позволили заявить о себе как о думающем, интересном художнике. Произведения В. Михайлова стали обращать на себя внимание глубиной замысла, правдивостью образных характеристик, пластическим решением формы. В самой гуще народной жизни художник находит темы и сюжеты для своих работ, полных высокой гражданственности. Он живет с простыми людьми, сопереживает вместе с ними, вместе с ними трудится на земле.

- Выполнение эскизов в цвете. Творческая работа. Третий урок посвящен самостоятельному иллюстрированию сказки. Вначале учитель совместно с детьми восстанавливает хронологическую последовательность событий произведения. Затем дает рекомендации по ведению работы выбрать сюжет; решить, вертикально или горизонтально расположить лист, наметить основные элементы рисунка, не нажимая сильно на карандаш; проверить равновесие композиции и начать работу цветом, выделяя темное на светлом, а светлое на темном. Во время урока учитель индивидуально работает с учащимися и, если нужно, помогает советами.

В конце урока учитель показывает наиболее удачные композиции. Не успевшие закончить рисунок завершают его дома.

После всех проведенных уроков по сказке можно устроить выставку работ учащихся и подготовить небольшую инсценировку, приурочив данное мероприятие к какому-либо празднику или началу каникул. И если каждый ученик примет активное участие в той или иной форме, занятие изобразительным искусством станет настоящей радостью для детей.

Урок№3.

1. Выбор наиболее удавшихся композиций сказки
2. Перенесение композиций на А4.
3. Выполнение данной иллюстрации в цвете.

Третий урок посвящен самостоятельному иллюстрированию сказки. Вначале учитель совместно с детьми восстанавливает хронологическую последовательность событий произведения.

- Ребята давайте вспомним нашу сказку "Звезды" .Учащиеся пересказывают сказку педагогу.

 Затем дает рекомендации по ведению работы выбрать сюжет; решить, вертикально или горизонтально расположить лист, наметить основные элементы рисунка, не нажимая сильно на карандаш; проверить равновесие композиции и начать работу цветом, выделяя темное на светлом, а светлое на темном.

- Выберите понравившийся вам сюжет сказки.

* *Давным-давно жила-была на свете маленькая девочка…*
* *Однажды один добрый человек подал ей краюшку хлеба*
* *встретился ей нищий старец*
* *Девочка взяла да и отдала ему всю краюшку. «Ешь,— говорит,— дедушка, на здоровье».*
* *Встретился ей молодой парень*
* *Девочка сняла с головы последний платок и отдала прохожему.*
* *Только отошла немного, вдруг с неба звезды стали падать и, упав на землю, обращались в серебряные монеты.*
* *Обрадовалась сирота и стала собирать их.*

Дети между собой договариваются о выборе сюжета.

- Перед тем как приступить к работе, напоминаю, что использование знаний, которые вы получили во время предыдущих уроков будет учитываться во время оценивания ваших работ.

- Ребята, на сколько ваша иллюстрация будет успешна зависит от того как вы возьмете лист . Вертикально или горизонтально. Вы, наверное, замечали, бывая на выставках или рассматривая в альбоме репродукции, что картины имеют различную форму. Конечно, это далеко не случайно. И если картина — окно в мир, то форма этого окна непременно подчинена воле художника.

В живописи все начинается с подготовки листа или холста, на котором художник собирается рисовать. Возьмем и мы лист бумаги. С этого момента обычная бумага превращается в изобразительную плоскость, обладающую особыми удивительными свойствами.

Различные соотношения высоты и ширины сторон картины в живописи называются форматом. Самый распространенный формат, конечно, прямоугольник. Но может быть и квадрат, и круг (называемый "тондо"), и овал. У каждого из этих форматов есть свой определенный характер и выразительные особенности. Ведь движение нашего взгляда по изобразительной плоскости не случайно, а подчинено определенным закономерностям. И художники учитывают и используют особенности этих форматов для большей выразительности произведения.

А теперь попробуйте представить свой будущий рисунок. Подумайте, существенна ли разница — вертикально или горизонтально вы закрепите бумагу на планшете? Предположим, что вы решили нарисовать группу высоких деревьев. Конечно, вы выберете вертикальный формат. Края вытянутых боковых сторон, сжав изображение, словно подчеркнут устремленность деревьев вверх, усилят ощущение их высоты. Вертикальный формат придаст картине торжественное и праздничное настроение. А вот для изображения панорамы речного берега вы возьмете, конечно, горизонтальный, и даже немного вытянутый формат. Теперь наш глаз скользит вдоль листа, мы следим за протяженной береговой линией, за изгибами реки. Этот формат располагает скорее к подробному повествованию, к спокойной созерцательности.

В своих картинах художники стремятся сказать языком искусства об очень сокровенном, передать нам свои ощущения, вызвать ответные чувства. Поэтому формат — это первое, что определяет художник, задумывая композицию будущей картины.

- Наметьте основные элементы рисунка. Используя эскизы: цветовой и графический.

- не нажимая сильно на карандаш; проверить равновесие композиции и начать работу цветом, выделяя темное на светлом, а светлое на темном.

- Так же не забывайте про плановость композиции. Что у нас расположено на первом плане, на втором и на третьем? В классической живописи, как правило, сюжетно-композиционный центр изображают на втором плане. Передний план служит как бы вступлением, приглашением взглянуть на основное событие. На втором плане находится весь сюжет произведения, а третий служит продолжением картины, фоном, на котором разворачивается действие

Каждый из вас ознакомился с текстами произведений, определился с сюжетом иллюстрации, художественным материалом и техникой. В виду ограничения времени и необходимости четко вести работу старайтесь придерживаться следующего плана:

* в зависимости от вида иллюстраций – полосная, полу полосная, выберите расположение листа;
* зная сюжет, действо и задействованных в нем героев выполните поисковые рисунки композиции иллюстрации;
* определите на формате линию горизонта и место происходящего события (пейзаж, интерьер);
* в набросках с натуры или по представлению найдите яркие, выразительные позы героев;
* доработайте композицию, выполните линейный рисунок;
* выполните работу выбранными художественными материалами.

При выполнении самостоятельной творческой работы по необходимости возникают обсуждения о правилах, приемах и средствах композиции, законах линейной и воздушной перспективы, последовательности рисования фигуры человека и его окружающего мира, цветовом или тоновом решении работы, способах выделения сюжетно – композиционного центра, сочетании жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, интерьер).

Во время урока учитель индивидуально работает с учащимися и, если нужно, помогает советами.

Урок№4.

1. Выполнение композиции в цвете.
2. Завершение композиции (иллюстрации к сказке)
3. Создание макета детской книги
4. Обсуждение работы.

После всех проведенных уроков по сказке можно устроить выставку работ учащихся и подготовить небольшую инсценировку, приурочив данное мероприятие к какому-либо празднику. И если каждый ученик примет активное участие в той или иной форме, занятие станет настоящей радостью для детей.

По завершению работы над иллюстрацией учащиеся, представляющий свою работу, вывешивает ее на доску:

* зачитывает выбранный для иллюстрирования сюжет, поясняет понимание прочитанного;
* раскрывает характер героев;
* дает психологический портрет каждого героя;
* поясняет правила, приемы и используемые средства композиции в работе;
* знакомит с выбранными способами выделения сюжетно-композиционного центра работы.

Создание книги.

ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ

ПЕРЕПЛЕТ - всякая относительно прочная оболочка книги, которая прикреплена к соединенным вместе листам бумаги.

КАРТОНАЖ – разновидность переплета, сделанного из картона и бумаги (без применения кожи и ткани).

ОБЛОЖКА - непрочная обложка книги, которая прикреплена к корешку путем приклеивания или с использованием скрепок.

СУПЕРОБЛОЖКА – обложка, имеющая с боковых сторон клапаны, загибающиеся внутрь книги. Суперобложка к книге не приклеивается, а надевается сверху.

ФОРЗАЦ – два развернутых листа бумаги в начале и в конце бумажного блока книги.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – первая страница книжного блока.

ОДИНАРНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ состоит из одной полосы со свободной оборотной стороной.

АКВАНТИТУЛ – помещается перед титульным листом отдельной страницей. На аквантитуле пишется лозунг, эпиграф или посвящение.

ШМУЦТИТУЛ – страницы внутри книги, делящие произведение на самые крупные части или разделы.

СПУСКОВАЯ ПОЛОСА – начальная полоса части, главы или другого раздела текста. Наборный текст на этих полосах начинается несколько ниже верхнего края формата набора. Чтобы выделить эту полосу как начальную, на ней располагают заставки.

ИНИЦИАЛ ИЛИ БУКВИЦА – укрепленная буква в начале текста.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ – композиция, отображающая содержание текста в том месте книги, куда помещена. Иллюстрации бывают: полостная, разворотная, заставка, концовка.

ВЫПОЛНЕНИЕ МАКЕТА КНИГИ

Для того, чтобы книга увидела свет, художник работает над предварительным макетом всей книги. Этот макет определит формат издания (размеры), от него будут зависеть и размеры внутренних элементов книги.

Художник учитывает в макете производственные возможности выполнения, свойства материалов, из которых книга будет изготовлена.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МАКЕТА

I . Подготовительная работа

Для изготовления макета книги потребуется 3 листа формата А3 и 4 листа – А4.

1. Формат А3. На формате выполнить чертеж прямоугольника размером 290 х 370 и вырезать его (рис. 1)
7 6АРис. 1
1. На вырезанной заготовке выполнить разметку по предложенным размерам (рис. 2).
2. Вырезать заготовку по разметке.

****

 Рис. 2 Рис. 3

1. Ножницами по линейке продавить линии сгиба (рис. 3).

****

Рис. 4

1. Согнуть заготовку по линиям сгиба и склеить коробку (рис. 4).
1. Четыре формата А4 разметить по размерам (рис. 5).

Рис. 5

1. Вырезать страницы книги по разметкам и продавить ножницами линии сгиба.
1. Формат А3. На формате выполнить чертеж прямоугольника, размером 220 х 355, и вырезать его (рис. 6).
1. На вырезанной заготовке выполнить разметку по предложенным размерам (рис. 7).

Рис. 6 Рис. 7

1. Вырезать заготовку обложки по разметкам и продавить ножницами линии сгиба.

1. Формат А3. На формате выполнить чертеж прямоугольника, размером 220 х 420, и вырезать его (рис. 8).
1. На вырезанной заготовке выполнить разметку по предложенным размерам (рис. 9).

Рис. 8 Рис. 9

1. Вырезать суперобложку по разметкам и продавить ножницами линии сгиба. После того, как заготовки для макета книги готовы, учащиеся работают с ними (рисуют): обложку, форзац, титульный лист, буквицу и спусковую полосу, иллюстрацию, суперобложку.

Когда художественное оформление заготовок макета книги закончено, учащиеся приступают к сборке. |

II . Сборка книги

1 – основа для книги 6 - обложка

2-5 – страницы книги 7 – суперобложка

Книга готова.

О Б Л О Ж К А

Обложка – лицо книги. Она обращена в первую очередь к зрителю, читателю и носит рекламно-информационный характер.

Что мы всегда увидим на обложке? – название книги, имя и фамилию автора, если это не сборник, издательство, год издания. Если позволяет тип переплета, то яркий красочный рисунок – визитку книги.

Для работы выберите цветную бумагу (ткань), которая подходит по цвету к теме вашей книги, 2 листа картона, размер которых соответствует размеру листа книги.

Положите 2 листа картона на заготовленную бумагу. Расстояние между картонками определяет толщину книги. Вырежьте клапаны вокруг листов картона (рис. 1).

 Рис. 1

картон

бумага, ткань, кожа и т. д.

линия сгиба

линия отреза

Намажьте клеем ПВА только клапаны (*Внимание! Картон клеем не мазать!*). Заверните клапаны по линиям сгиба и прижмите к листам картона (рис. 2). Выберите нейтральный цвет бумаги (обоев), , вырежьте прямоугольник, чуть меньше, чем полученная обложка – это форзац. Аккуратно приклейте (рис. 3).

****

Рис. 2 **Рис. 3**

Для оформления обложки лучше использовать композицию, симметричную относительно центра листа (рис. 4). Выполняя такой вариант построения, учащиеся опираются на знания, полученные во время изучения темы «Плакат».

Наметьте ось симметрии вспомогательной линией. Выберите репродукцию, наиболее характерную для темы книги. Желательно, чтобы репродукция занимала 1/3 по высоте от размера обложки. Определите место, которое будет занимать репродукция, разметьте высоту букв для названия книги: для каждой строчки 2 вспомогательные линии.

Украсьте страницу обложки декоративными элементами, соответствующими выбранной теме (рис. 5). Аккуратно приклейте репродукцию.

Ф О Р З А Ц

Откроем книгу. Слева – изнанка переплета, справа – вторая страница книги. Эти два листа, образующие разворот, называются ФОРЗАЦ. Такой же форзац может быть и в конце книги. Он может быть просто гладким – белым или цветным, может содержать рисунок, высказывание, пословицы или стихотворение.

Для оформления форзаца нужно:

1. Подготовить лист размером с обложку будущей книги (можно чуть-чуть меньше).
2. Оформить по желанию иллюстрацией, «крылатым» выражением, стихами, высказываниями, пословицами, соответствующими содержанию, или просто гладкий (однотонный). Можно так же использовать обои с красивым рисунком.
3. Смазать клеем ПВА внутреннюю левую сторону обложки и первый лист (с правой стороны изнаночную сторону) и аккуратно вклеить между ними подготовленный форзац. Если это книжка-раскладушка, то просто оформить первый разворот после обложки.

ФРОНТИСПИС И ТИТУЛ

Перевернем страницу. Новый разворот. На левой стороне – ФРОТИСПИС, на правой – ТИТУЛ.

Фронтиспис – иллюстрация, говорящая о самом главном, что есть в книге. На нем может быть так же портрет писателя – автора книги.

На титуле напечатаны название книги, фамилия автора, а внизу – название издательства, место, где была напечатана книга, и год издания.

Если книга состоит из нескольких разделов, то перед каждым может быть свой титул, который называется ШМУЦТИТУЛОМ. На нем название или номер главы и рисунок.

1. Подготовить лист, соответствующий размеру обложки (можно чуть меньше), но не более размера форзаца.
2. Оформить его как указано выше.
3. Покрыть клеем ПВА (можно клейстером) правую изнаночную сторону форзаца и левую изнаночную сторону будущего листа книги. Аккуратно вклеить подготовленный фронтиспис + титул (т.е. разворот). (I вариант).
4. Можно все развороты вклеивать только по листу сгиба. Тогда листы оформляются с двух сторон: правая верхняя – форзац, изнаночная – фронтиспис, правая верхняя – титул, - изнаночная – первый лист книги. (II вариант).

****

 I вариант II вариант

ЗАСТАВКА И БУКВИЦА

****

Заставка (начальная полоса) и буквица.

Трафаретная печать.

Рассматриваем оформление рукописной книги Древней Руси. Учащиеся выделяют в начале главы рисунок в полосе – начальную полосу (или заставку*)*, в начале текста красивую витиеватую букву, превосходящую по размеру другие буквы в тексте, - БУКВИЦУ.

Для выполнения буквицы и начальной полосы можно предложить интересную технику трафаретной печати. Она увлекает ребят возможностью получить в результате много вариантов.

Выберите букву. На плотном листе бумаги нарисуем очертания буквы (рис. 1).

 Дополните силуэт буквы переплетающимися узорами (рис. 2).

Затушуйте силуэт, чтобы серединки внутри буквы не выпали, в нескольких местах прервите его (рис. 3). Трафарет готов.

Для печати разведите гуашь нужного цвета до средней густоты. Размажьте кистью гуашь по листу картона или газеты, чтобы лист слегка втянул лишнюю влагу. Возьмите губку, промокните краску на листе. Наложите трафарет на нужный участок страницы, книги. Аккуратно прижмите губку с краской к бумаге. Уберите трафарет.

Отпечаток готов. После высыхания дорисуйте мелкие детали золотыми или серебряными гелевыми ручками (рис. 4)

Работы оцениваются и оформляются, используются в дальнейшем как наглядный материал к урокам на практике в ДХШ.

Готовая тиражированная книга с иллюстрациями к удмуртской народной сказке "Звезды" раздается учащимся.

Заключение

В ходе проведенного исследования мы подтвердили, что в настоящее время проблема обучения учащихся 1 класса ДХШ искусству иллюстрации очень актуальна, так как преподаватели зачастую испытывают затруднения в определении доступного для учащихся содержания знаний о данном виде искусства, в выборе форм и методов ознакомления учащихся с ним. Поэтому в практике работы школьных учреждений иллюстрации как произведения особого вида искусства используются сравнительно редко.

Мое исследование и разработка цикла занятий на тему "Иллюстрирование удмуртской народной сказки. Знакомство с творчеством удмуртских художников-иллюстраторов" для курса композиции в ДХШ очень важна так, как в контексте примерной программы ДХШ не рассматривается материал иллюстрирования удмуртских произведений литературы удмуртскими художниками-иллюстраторами, поэтому этот материал важен для приобщения детей к культуре родного края.

К особенностям знаний и представлений учащихся об искусстве иллюстрации можно отнести: дети, как правило, отличают иллюстрированные произведения от произведений других видов искусств, не называя их авторов. В целом чувствуют настроение автора иллюстраций, отражаемое в их сюжетах. Детям доступны некоторые средства художественной выразительности иллюстраций, но в словарном запасе младших школьников практически отсутствуют названия ведущих средств художественной выразительности и представления о них. Дети редко имеют представления об особенностях творчества художников-иллюстраторов. Что существенно сказывается на практических умениях учащихся в изображении иллюстраций.

Критерии и показатели обучения детей младшего школьного возраста искусству иллюстрации:

1.   Отзывчивость учащихся на красоту иллюстрации.

эмоциональность		заинтересованность

2.   Содержательность знаний.

знания о творчестве художников иллюстраторов		знания о средствах художественной выразительности		знания об инструментах и материалах, используемых художниками-иллюст­раторами

Итогом практической работы учащихся является создание детской книги с иллюстрациями к удмуртской народной сказке "Звезды". (См. Приложение)

Список используемой литературы

1. Баранова М. Они рисуют для детей. // Дошк.восп. – 1988. - № 5. – с.94.

2. Борев Ю.Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988.

3. Владимирский Л. Отвечаю своим зрителям. // Дет.л-ра – 1990. - № 8. – с.53.

4. Воробьева В. О творчестве Ю.А.Васнецова. // Дошк.восп. – 1989. - № 1. – с.33.

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Псих.очерк: Книга для уч-ля. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991.

6. Герчук Ю.Л. Художественные миры книги. – М.: Просвещение, 1989.

7. Гончаров А. Об искусстве графики. – М.: Молодая гвардия, 1960.

8. Дворниченко Т. Друг ребят и зверят. // Дошк.восп. – 1989. - № 2. – с.38.

9. Елисеев А. О сказке, сказочном и современном. Записки художника. // Дет.л-ра – 1993. - № 5. – с.50.

10. Иванов Н. Очень разные, но любимые. // Юн.худ-к. – 2000. - № 10. – с.23.

11. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. – изд.2-ое, доп., - М.: Просвещение,1961.

12. Кабачек О. Понимания художником, или что ценят дети в книжной графике. // Дет.л-ра – 1992. - № 11-12. – с.48.

13. Как сказка сказывается. // // Юн.худ-к. – 2000. - № 7. – с.42.

14. Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества. Alma mater, 1994.

15. Косенко Е. Очарование сказки. //Дошк.восп. – 1989. - № 4. – с.32.

16. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. – изд.4-ое. - М.: Совет.худ-к, 1965.

17. Крупин В. Солнечная доброта. //Дет.л-ра – 2000. - № 2-3. – с.4.

18. Кудрявцева Л. Детство и юность Родины. О творчестве В.Перцова. //Дет.л-ра – 1993. - № 6. – с.58.

19. Кудрявцева Л. Дом для всех Бориса Диодорова. // Дет.л-ра – 2000. - № 1. – с.16.

20. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах.: Учеб.пособ.для уч-ся пед.уч-щ. - М.: Просвещение, 1984.

21. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальных классах. 1-2 кл.: Учеб.пособ.для общеобр.завед-й. В 2-х ч. Ч.1: «Учись рисовать». – М.: Дрофа, 1997.

22. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальных классах. 1-2 кл.: Учеб.пособ.для общеобр.завед-й. В 2-х ч. Ч.II: «Волшебный мир». – М.: Дрофа, 1997.

23. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальных классах. 3-4 кл.: Учеб.пособ.для общеобр.завед-й. В 2-х ч. Ч.1: «Учись рисовать». – М.: Дрофа, 1997.

24. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальных классах. 3-4 кл.: Учеб.пособ.для общеобр.завед-й. В 2-х ч. Ч.II: «Волшебный мир». – М.: Дрофа, 1997.

25. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах. – М.: Просвещение, 1983.

26. Кузин В.С. Некоторые вопросы психологии учебного рисунка. // Рисунок. Учеб.пособдля ст-ов худ.-граф.фак.пед.ин-тов. Под ред.А.М.Серова. – М.: Просвещение, 1975.

27. Мелик-Пашаев А.А. Для кого работает художник? // Дет.л-ра – 1988. - № 9. – с.51.

28. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Худ.развитие ребенка в семье. – М.: Просвещение, 1995.

29. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М.: Знание, 1981.

30. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М.: Педагогика, 1981.

31. Некрасова-Каратеева О., Осорина М. Психологическая природа детского рисования. //Искусство в школе. – 1995. - № 3. – с.62.

32. Неменский Б.М. Мудрость красоты: Опроблемах эстетического воспитания: Книга для учителя. – 2-е изд., перераб.и доп.. - – М.: Просвещение, 1987.

33. Плахотников С. Иллюстрация к художественному тексту. // Нач.шк.: прил.к газ. «Первое сентября». – 1998. - № 28. – с.14.

34. Программы для средних общеобразовательных учеб.зав-ий. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-8 кл. / Науч.рук. – Б.М.Неменский. - – М.: Просвещение, 1992.

35. Программы средней общеобразовательной школы. Нач.кл. 1-4 кл.одинадцатилетней школы. - – М.: Просвещение, 1988.

36. Рачев Е. Рисунки к басням И.А.Крылова. – Ленинград, 1961.

37. Рожкова Е.Е. Изобразительное искусство в начальной школе. Пособие для уч-й. - М.: Просвещение, 1980.

38. Соколова Н.Д. Гуманизация воспитания младших школьников: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 1992.

39. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в нач.шк.: Учеб.пособ.для студ-ов пед.вузов. - М.: Академия, 1999.

40. Сокольникова Н.М. Иллюстрирование литературных произведений. // Нач.шк. – 1985. - № 6. – с.59.

41. Сокольникова Н.М. Иллюстрирование русских народных сказок. // Нач.шк. – 1987. - № 12. – с.46.

42. Стерхова Н.С. Воспитание художественного вкуса у старших дошкольников посредством приобщения к архитектуре. Автореф. диссертации на соискание учен. степени канд. пед. наук. – Екатеринбург, 1999.

43. Токмаков Л. Пятнадцать прогулок в детство. // Дет.л-ра – 2000. - № 2-3. – с.8.

44. Федорова А. «Я не хочу обманывать читателя…».// Дет.л-ра – 1998. - № 5-6. – с.94.

45. Хахалин Л. Загадка вашего ребенка. – М.: Знание, 1990.

46. Чижиков В.А. Евгений Михайлович Рачев: Художники детям.// Мурзилка. – 1989. - № 9. – с.22.

47. Школа изобразительного искусства. В 10 выпусках. Выпуск 6. – М.: Искусство, 1966.

48. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в шк. Пособ.для уч-лей. Изд.2-е, доп.и перераб. – М.: Просвещение, 1977.

49. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. – М.: Просвещение, 1970.

50. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца.: Книга для уч-ся стар.кл.-2-е изд., доп.и перераб. – М.: Просвещение, 1981.

51. Якобсон П.М. Психология чувств. – М.,1958.

52. Волшебный ларец. /Составитель А. Ципоруха. – Киев: ПТОО «А.С.К.», 1994.

53. Курчевский В.В. А что там за окном. – М.: Педагогика, 1983.

54. Пушкин в иллюстрации. // Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. Сказки. «Евгений Онегин». – М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ», 1997.

Баженов Е. Н. Ценностно-нормативный компонент сакральной жизни удмурта периода традиционной культуры (на материале анализа молитв-куриськонов) // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2008. № 1. С. 57-60.

Семёнов Д. Ю. О реконструкции традиционной мифологии культуры удмуртов в изобразительном искусстве (на материале произведений современной станковой графики Удмуртии) // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2008. № 1. С. 61-75.

Чураков В. С. Размышления о «вотской вере» (к проблеме удмуртского Олимпа) // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья: История и современность». Глазов, 2005. С. 83-84.

Чураков В. С. Удмуртские традиционные верования в свете некоторых лексических реконструкций // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2007. № 1. С. 51-64.