

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

Серия графических листов «Руслан и Людмила»

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Маляева Екатерина
Алексеевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий
Николаевич, доцент, к.п.н.

(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства,
доцент, к. культ.

(подпись)

М. С. Шилехина
(И.О.Ф..)

«___» _____ 20__ г.

Тольятти
2024

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

(подпись) М.С. Шилехина
(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студентка Маляева Екатерина Алексеевна

1. Тема: Серия графических листов «Руслан и Людмила»

2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы _____

3. Исходные данные: научная, методическая, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме бакалаврской работы

4. Содержание работы:

Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы)

Глава 1. Теоретический анализ иллюстрации как жанра графического искусства; 1.1 Общее понятие иллюстрации; 1.2 История книжной иллюстрации; 1.3 Анализ современных тенденций; Выводы по первой главе

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы; 2.1 Обоснование выбранной темы ВКР; 2.2 Последовательность выполнения графических листов по теме ВКР, разработка художественного образа; 2.3 Разработка планов-конспектов уроков по изобразительному искусству «Русь X-XI вв.», «Герои народных сказок» для учащихся детских художественных школ; Выводы по второй главе

Заключение, выводы по работе

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы русских художников XVIII – XXI вв., поисковые эскизы по теме ВКР, серия итоговых работ «Руслан и Людмила», работы учеников по темам разработанных уроков

6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 2023 г.

Научный руководитель _____

(подпись)

Д.Н. Анчуков
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

Е.А. Маляева
(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Теоретический анализ иллюстрации как жанра графического искусства	9
1.1 Общее понятие иллюстрации.....	9
1.2 История книжной иллюстрации	16
1.3 Анализ современных тенденций	22
Выводы по первой главе.....	26
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы.....	27
2.1 Обоснование выбранной темы ВКР	27
2.2 Последовательность выполнения графических листов по теме ВКР, разработка художественного образа	34
2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Русь X-XI вв.», «Герои народных сказок» для учащихся детских художественных школ.....	40
Выводы по второй главе	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	46
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	53

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интерес к художественной литературе и чтению книг ослабел (особенно у детей). Это происходит из-за быстрого развития информационных технологий, поэтому сейчас важно привлечь детей к чтению детской литературы, чтобы сохранить традиции поколений. Ведь литература является воротами в науку и искусства.

Детская книга на протяжении всей истории своего развития была основой духовной культуры, средством межличностного общения, эмоционального и психического развития растущего человека, формирования личности. Вот почему так важно с раннего возраста знакомить детей с чтением и культурой книг. Молодые читатели знакомятся с литературным произведением в процессе переворачивания страниц, рассматривания ярких, захватывающих иллюстраций.

Иллюстрация, как гибкий и выделяющийся инструмент визуализации, играет важную роль в современной коммуникации. С развитием технологий создание иллюстраций стало более изощренным и масштабным в последние десятилетия. Одним из популярных и эффективных средств визуализации стали градиенты, которые придают изображениям глубину и объем.

Визуальный язык становится все более значимым в современном мире, наряду с разговорным языком. Дизайнеры и иллюстраторы стремятся не только украсить текст, но и передать определенную информацию аудитории через визуальные образы. Иллюстрации помогают сделать информацию более доступной и понятной, а также создать эмоциональную связь с аудиторией.

Современный графический дизайн и иллюстрации играют ключевую роль в визуальной коммуникации. Они помогают не только улучшить восприятие информации, но и сделать ее более запоминающейся. Грамотно подобранные иллюстрации способны привлечь внимание и вызвать интерес к контенту, будь то книга, реклама или статья в журнале.

Таким образом, иллюстрации являются неотъемлемой частью визуальной коммуникации, помогая передать информацию, создать эмоциональную связь с аудиторией и сделать контент более привлекательным и запоминающимся.

В данной работе мы рассмотрим историю развития иллюстраций в искусстве, начиная с Древнего Египта и до современности. Мы изучим функции иллюстраций в текстах, их влияние на восприятие произведения и роль в передаче информации. Особое внимание будет уделено иллюстрациям в книжной художественной литературе, рекламной индустрии и средствах массовой информации. Мы также рассмотрим различные виды иллюстраций, их стили и техники создания. Будут рассмотрены вопросы эмоциональной атмосферы в иллюстрациях и их влияние на восприятие зрителя. Особое внимание будет уделено иллюстрациям как средству визуальной коммуникации, способу передачи информации и идей без слов.

Таким образом, данная работа позволит более глубоко понять иллюстрации как жанр изобразительного искусства, их историю, функции, виды, стили и техники создания, а также их важное значение в современном мире визуальной коммуникации.

Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что практические возможности графические иллюстрации – это неотъемлемая часть истории изобразительного искусства, сопровождающая тексты и визуализирующая их содержание.

Объект: Графическая иллюстрация русских художников.

Предмет: Книжная иллюстрация в исполнении русских художников.

Цель: Создание графических листов на тему: «Руслан и Людмила» и разработка уроков по изобразительному искусству для художественного отделения «Детской школы искусств».

Задачи:

1. Изучить историю развития графической иллюстрации;
2. Охарактеризовать становление и развитие графической иллюстрации в изобразительном искусстве;
3. Рассмотреть особенности книжной иллюстрации в творчестве русских художников;
4. Провести сравнительный анализ работ художников, использующих в своём творчестве технику графической иллюстрации;
5. Изучить и применить виды, техники и приемы графической иллюстрации;
6. Выполнить подготовительный материал к итоговой работе (эскизы, бумага);
7. Проведение уроков по теме ВКР с учениками художественной школы.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ художественных работ.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в педагогическом процессе в курсе изобразительного искусства, в детских художественных и общеобразовательных школах.

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении представлена актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи работы, изложена ее структура.

В первой главе представлена графическая иллюстрация как вид искусства, история становления; Приемы и техники, виды графической иллюстрации; Сравнительный анализ работ художников.: Алексей Николаевич Оленин, Иван Яковлевич Билибин, Владимир Михайлович Конашевич, Александр Михайлович Куркин.

Во второй главе приводится обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы, Обоснование выбранной темы ВКР;

Последовательность выполнения серии графических листов по теме ВКР;
Разработка планов-конспектов уроков для учащихся 12-14 лет в системе дополнительного художественного образования: детская школа искусств.

В приложении показаны работы русских художников-графиков и иллюстраторов, план-конспекты разработанных уроков по теме ВКР, творческие работы учащихся.

Глава 1. Теоретический анализ иллюстрации как жанра графического искусства

1.1 Общее понятие иллюстрации

Иллюстрация — это графический образ, поясняющий и дополняющий литературное произведение. Наряду с книжным текстом, журналы и газеты часто содержат художественные изображения. Такие рисунки называются иллюстрациями. Слово это происходит от латинского «*illustratio*» — освещение, наглядный образ.

Их основная функция заключается в том, чтобы объяснить содержание научного и литературного произведения. Все элементы книжного дизайна — расположенные внутри книги, так и внешние оформление — создают произведение искусства. Художник определяет размер (формат) книги, характеристики шрифта, размещение текста, наличие различных иллюстративных материалов. Иллюстрацию можно выделить как самостоятельный художественный жанр, однако ее содержание определяется не свободным выбором художника, а литературным текстом. Иллюстратор должен выделить и сделать понятнее то, что описано в книге — события и действия героев, а также общую идею, побудившую писателя написать книгу.

Иллюстрации — это неотъемлемая часть истории изобразительного искусства, сопровождающая тексты и визуализирующая их содержание. С древних времен иллюстрации сопровождали рукописи, книги, журналы, рекламные материалы, а с развитием технологий — и цифровые медиа. Этот вид искусства имеет огромное значение, помогая читателю лучше понять суть произведения, передать эмоциональную атмосферу и создать визуальное впечатление.

Каждая книга имеет свою целевую аудиторию. При подготовке текста и иллюстраций принимают во внимание ту читательскую группу, для которой

она предназначена. Основной характеристикой является их подготовленность к чтению. Всех читателей можно разделить на три группы: дети, подростки и взрослые. Возраст читателя, так или иначе, свидетельствует о границах познания мира, запасе слов, психологическом складе. Выбор тем иллюстраций для той или иной группы читателей необходимо проводить с учётом её заинтересованности и воспитательной ценности. Например, подростков в отличие от детей вопросы любви, дружбы, приключенческие и научно-фантастические романы; взрослых же в отличие от детей и юношества — вопросы морали, воспитание, психологические драмы. Книги для взрослых можно издавать без рисунков или использовать более сложные иллюстрации. Целевой аудиторией для книги Д. В. Джонс «Год Грифона» является такая группа читателей, как дети и подростки.

Для ребенка иллюстрация — важнейший познавательно-информативный элемент, имеющий неоспоримое воспитательное значение. Через нее ребенок осваивает окружающую действительность, природу и животный мир, людей и род их занятий. Поэтому отношение художника к иллюстрированию детской книги должно быть особое, чрезвычайно ответственное, искреннее и непосредственное. По этому поводу американский иллюстратор детской книги Сьюс говорил, что хотел бы даровать детям «мечты, смех, любовь и способность к сопереживанию». Иллюстрирование книг для подростков имеет свои особенности. Вырастая из сказок, взрослея, они переносят в мир своих новых интересов стремление к остросюжетным литературным произведениям, приключениям или путешествиям. Восприятие с возрастом приобретает у них более сложные очертания. Знания, которые они получают в школе и дома, информация о разнообразных явлениях и предметах, значительно расширяют их понятия об окружающем мире. Поэтому интересно сделанная иллюстрация может принести подростку большую пользу именно в плане расширения его кругозора, получения достаточно ясного представления о прочитанном. Иллюстрация для этого возраста требует большей конкретности, а образ —

изобразительной проработки. Сюжетное решение иллюстрации должно отражать кульминационные моменты литературного источника, интересные развязки в ходе повествования. Как в детской, так и в подростковой книжной иллюстрации следует избегать перегруженности в композиции, неоправданной многофигурности и широких ландшафтных изображений. Главное в ней — решение сюжета или образа доступными, понятными средствами, раскрывающими характер, настроение, состояние персонажа, его индивидуальные особенности[1]. Говоря о детской книге, в особенности для малышей и младших школьников, нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Если взрослый в состоянии отделять форму от цвета и, следовательно, воспринимать черно-белые иллюстрации, то для ребенка эти две вещи неразрывно связаны. Каждый предмет для него един и должен узнаваться во всей совокупности своих свойств. Подросток, имеющий черты и ребенка, и взрослого, может воспринимать изображения дифференцированно: от каких-то книг он ждет яркой красочности, а в каких-то допускает оправданность монохромного решения. В живописи все изображение строится с помощью цвета. В рисунке, напротив, цвет играет вспомогательную роль, не имея центрального значения. Графика меньше стремится превратиться в саму жизнь, не претендует на полноту передачи внешних качеств изображаемого. У использования цвета в рисунке могут быть две функции — изобразительная и выразительная. В первом случае он применяется для того, чтобы дополнить изображение, приблизить его к натуре, не переходя при этом в живопись. Такое использование цвета больше характерно для взрослых и подростковых книг. В другом случае цвет в графике становится средством выражения. Такой подход характерен для детских книжек. Иногда многоцветным иллюстрациям, казалось бы, не хватает совсем чуть-чуть, чтобы превратиться в живопись. В таком случае можно говорить уже о колорите иллюстрации. Но отличие такой иллюстрации от живописи в том, что цвет в ней все равно остается условным, придуманным художником с какой-либо целью, а не взятым с натуры. Свойства

цвета, подробно рассмотренные в изданиях по живописи и композиции — это цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость. Цвет используется интуитивно, минуя логику. Он обладает ассоциативным звучанием, и его восприятие зачастую берет истоки из мифологии и религии. Но некоторые закономерности восприятия цвета заложены в нас природой и жизненным опытом.

К иллюстрированию литературных произведений в России обращались такие известные художники, как: Алексей Николаевич Оленин, Иван Яковлевич Билибин, Владимир Михайлович Конашевич, Александр Михайлович Куркин и другие. Но несмотря на это книжная иллюстрация до конца 19 века оставалась лишь второстепенной деталью в книге. Только на рубеже 19-20 веков, она приобрела популярность.

Иллюстрация – это жанр изобразительного искусства, который сопровождает текст, помогая читателю лучше понять эмоциональную атмосферу произведения и основную суть книги. История иллюстраций уходит корнями в глубокую древность. Первые иллюстрации появились еще в Древнем Египте, где они украшали гимны и заклинания, записанные на папирусах [1].

Иллюстрации играют важную роль в передаче эмоциональной атмосферы произведения. Они помогают визуализировать героев повествования, демонстрируют объекты, описываемые в книге, и создают особую атмосферу в произведении искусства [2].

Искусство иллюстрации развивалось и распространялось по всему миру, внося свои уникальные особенности в изобразительное искусство и книготворчество. Каждая эпоха и стиль иллюстраций отражают дух времени, технические возможности и художественные предпочтения того периода [3].

Иллюстрации в текстах играют значительную роль, выполняя разнообразные функции, которые способствуют более глубокому восприятию информации. Иллюстраторам при работе над иллюстрациями необходимо не

только визуализировать текст, но и передавать его смысл через изображения [4].

Таким образом, иллюстрации являются неотъемлемой частью текста, помогая читателю глубже погрузиться в мир произведения и понять его смысл через визуальное восприятие.

Одной из важных функций иллюстраций является повышение вовлеченности читателя. Когда текст сопровождается иллюстрациями, читатель легче воспринимает информацию и удерживает внимание на содержании. Иллюстрации помогают структурировать текст визуально, делая его более понятным и удобным для восприятия [5].

Кроме того, иллюстрации способны передавать содержание текста разной степени реалистичности и художественности. Они визуализируют информацию, делая ее более доступной и запоминающейся для читателя. Таким образом, иллюстрации выполняют функцию визуализации текста, помогая читателю лучше понять суть изложенного материала [6].

Итак, иллюстрации в текстах не только украшают страницы книг и статей, но и являются важным инструментом передачи информации. Они помогают структурировать текст, повышают его визуальное воздействие, улучшают восприятие и запоминание материала, делая процесс чтения более увлекательным и понятным для аудитории.

Иллюстрации играют важную роль в книгах и других изданиях, помогая читателю лучше понять содержание произведения и создавая особую атмосферу. Виды иллюстраций могут быть разнообразными и зависеть от их места в книге. Некоторые из них включают обложку, фронтиспис, заставку и полосную иллюстрацию. Иллюстрация, будучи видом книжной графики, также может быть самостоятельным жанром изобразительного искусства. Она может быть выполнена различными техниками, такими как акварель, акрил и гуашь [7].

Иллюстрации могут быть выполнены в различных стилях и техниках, что придает им уникальность и оригинальность. Они способны дополнить текст, раскрывая его смысл и помогая читателю глубже погрузиться в мир произведения. Кроме того, иллюстрации могут быть использованы не только в книжной художественной литературе, но и в рекламной индустрии и средствах массовой информации, где они также выполняют важные коммуникативные функции [14].

Разнообразие видов иллюстраций отражает их значимость и влияние на визуальное восприятие текста. От обложки, привлекающей внимание читателя, до полосной иллюстрации, дополняющей содержание книги, каждый вид иллюстрации имеет свою цель и задачу. Иллюстрации являются неотъемлемой частью книжного искусства, способной передать эмоциональную глубину произведения и усилить воздействие текста на аудиторию [15].

Иллюстрации – это неотъемлемая часть многих видов искусства, и каждая из них может быть выполнена в различных стилях и техниках. Разнообразие стилей иллюстраций позволяет художникам выразить свою индивидуальность и передать определенное настроение произведения.

Один из популярных стилей иллюстраций – 2D иллюстрация. Этот стиль характеризуется использованием двумерных изображений без объемных элементов, что придает работе особый характер и стиль [16]. Еще одним интересным стилем является Ink Illustration, где используется чернила для создания контуров и теней, что придает иллюстрации особую глубину и выразительность [16].

Flat style – это стиль, который отличается отсутствием объемных элементов и теней, что создает плоский и яркий образ [16]. Low Poly Art – это техника, в которой изображение создается из геометрических фигур, что придает работе оригинальный и современный вид [16]. 3D Rendering – это стиль, где используется трехмерное моделирование для создания реалистичных изображений с объемом и глубиной [16].

Минимализм – это стиль, характеризующийся простотой форм и минимальным использованием деталей, что делает иллюстрацию лаконичной и выразительной [15]. Реализм, наоборот, стремится к максимальной передаче реальности и деталей, чтобы создать иллюзию присутствия [15]. Фэнтези – это стиль, который позволяет художнику воплотить свои фантазии и идеи, создавая удивительные иллюстрации [15].

Ретро – это стиль, вдохновленный дизайном прошлых десятилетий, который придает работе ностальгический и уникальный вид [15]. CalArts – это стиль, который ассоциируется с анимационной школой CalArts и характеризуется особой манерой изображения персонажей и сцен [15]. Пиксель- и Воксель-арт – это стили, где изображения создаются из пикселей или вокселей, что придает работе пиксельный и объемный вид [15].

Винтаж и ретро, реализм, фэнтези, комиксы – это лишь некоторые из стилей, которые могут быть использованы в книжных иллюстрациях, чтобы создать особую атмосферу и визуальное впечатление [17]. Каждый стиль имеет свои особенности и возможности для творчества, позволяя художнику выбрать подходящий стиль для передачи задуманной идеи.

Таким образом, стили иллюстраций разнообразны и многогранны, отражая индивидуальность художника и способность передать определенное настроение и эмоции через изображение.

Иллюстрации – это неотъемлемая часть многих текстов, которые мы видим в книгах, журналах, рекламе и других местах. Они помогают нам лучше понять содержание произведения, передать эмоциональную атмосферу и углубить восприятие информации. Одним из ключевых аспектов иллюстраций являются техники их создания.

Существует множество различных техник создания иллюстраций, которые могут быть использованы художниками для воплощения своих идей. Важно уметь сочетать разные материалы и методы, чтобы добиться нужного визуального эффекта и найти собственный стиль [18]. Традиционные техники

иллюстрации включают в себя использование таких материалов, как уголь, карандаши, фломастеры, сухая и масляная пастель, тушь, гуашь и другие. Эти материалы позволяют художнику создавать удивительные произведения, передавая на бумаге свои мысли и идеи [15].

С развитием технологий появились и digital техники создания иллюстраций. Они открывают перед художниками огромные возможности для экспериментов с инструментами и комбинаций различных методов. Digital иллюстрации позволяют создавать удивительные визуальные образы с использованием специальных программ и графических планшетов, что делает процесс создания ещё более увлекательным и творческим [19].

Таким образом, техники создания иллюстраций играют важную роль в формировании визуального контента и помогают художникам выразить свою индивидуальность и творческий подход к работе. Разнообразие материалов и методов позволяет каждому художнику найти свой собственный путь в искусстве и создать уникальные и неповторимые произведения искусства.

1.2 История книжной иллюстрации

С самых древних времен иллюстрации сопровождали тексты, придавая им дополнительный смысл и помогая читателям лучше понять содержание произведения. В Древнем Египте иллюстрации использовались для оформления гимнов, заклинаний и других текстов, написанных на папирусах. Эти изображения не только украшали текст, но и служили своеобразным ключом к его толкованию.

В этой загадочной и удивительной цивилизации иллюстрации использовались для оформления различных текстов, включая гимны, заклинания и религиозные тексты, написанные на папирусах.

Древний Египет славился своими уникальными иллюстрациями, которые часто сочетали в себе символику, реалистичность и глубокий смысл. Одним из

наиболее известных примеров иллюстраций в Древнем Египте являются изображения на стенах и сводах храмов, пирамид и гробниц. Эти иллюстрации часто представляли собой сцены из повседневной жизни, религиозные обряды, богов и фараонов, а также символические изображения, раскрывающие мифологию и верования древних египтян.

Иллюстрации в Древнем Египте также использовались для оформления рукописей, включая книги и папирусные свитки. Эти иллюстрации часто были выполнены в технике миниатюры и содержали изображения богов, фараонов, животных, растений и символов, которые помогали воспринимать и понимать тексты.

Одним из наиболее известных древнеегипетских иллюстрированных текстов является «Книга мертвых», которая содержит инструкции и молитвы, необходимые для прохождения души умершего через загробный мир. Иллюстрации в этой книге играли важную роль, помогая душе умершего ориентироваться в загробном мире и преодолевать испытания.

Таким образом, иллюстрации в Древнем Египте не только украшали тексты, но и служили средством передачи знаний, верований и культурных ценностей этой древней цивилизации. Их символика и изящество до сих пор вдохновляют исследователей и художников, помогая нам лучше понять и оценить наследие древних египтян.

Начиная с античной мифологии, иллюстрации находили свое вдохновение в богатом мире древних греческих и римских мифов. Мифологические персонажи, битвы богов, истории о героях – все это становилось источником вдохновения для художников, желавших воплотить визуально величие и загадочность античного мира. Произведения таких мастеров, как Вазарио, Боттичелли, Рафаэль, оставили неизгладимый след в истории искусства и стали образцом для многих поколений художников.

Следующим важным этапом в истории вдохновения для иллюстраций стала классическая литература. Произведения таких великих писателей, как

Шекспир, Достоевский, Толстой, стали источником вдохновения для многих художников, стремившихся визуализировать мир, созданный великими литераторами. Иллюстрации к произведениям классической литературы не только дополняли текст, но и помогали читателям глубже погрузиться в атмосферу произведения, понять характеры персонажей и события.

В России иллюстрации к классическим произведениям занимали особое место. Одним из ярких примеров таких иллюстраций является серия работ Ильи Репина к роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Репин великолепно передал драматизм и глубину произведения, создавая образы персонажей, которые стали классическими образцами для многих поколений читателей.

Таким образом, античная мифология и классическая литература оказали огромное влияние на развитие графической иллюстрации в России. Великие художники находили в них вдохновение для создания произведений, которые не только украшали книги, но и становились самостоятельными произведениями искусства, передающими вечные темы и идеи, заложенные в текстах античных мифов и классической литературы.

Иллюстрация – это искусство, способное воплотить визуальное воплощение текста, дополняя его и расширяя воображение читателя. Однако история развития графической иллюстрации в России насчитывает множество эпох и жанров, которые вдохновляли художников на создание удивительных произведений искусства.

С развитием письменности и книжного дела иллюстрации стали неотъемлемой частью книжных изданий. В России первые иллюстрации к рукописным книгам появились еще в XI веке. Одним из ярких примеров таких иллюстрированных рукописей является «Остромирово евангелие», которое содержит золотые и цветные изображения, дополняющие текст Евангелия.

Иллюстрации в рукописных книгах играли важную роль не только в эстетическом оформлении произведений, но и в передаче символического

содержания. «Изборник Святослава» – еще один пример иллюстрированной рукописи, где изображения не только украшают текст, но и расшифровывают его скрытый смысл, помогая читателям понять глубину идеи, заложенной в произведении.

С развитием печатного дела и распространением книг иллюстрации стали играть все более значимую роль в культурной жизни общества. Художники на протяжении веков черпали вдохновение из различных источников – от античной мифологии и классической литературы до современных произведений. Иллюстрации помогали им воплощать визуально то, что не всегда можно передать словами, делая произведения еще более выразительными и запоминающимися.

Жанровое разнообразие книжной иллюстрации открывает перед художниками бесконечные возможности для творчества. От исторических эпосов и мифов до современных романов и сказок – каждый жанр требует особого подхода и вдохновения. Иллюстраторы мастерски воплощают визуальные образы, помогая читателям погрузиться в мир произведения и увидеть его глазами художника.

Иллюстрация, как жанр изобразительного искусства, долгое время рассматривалась как дополнение к тексту, но со временем приобрела самостоятельное значение и стала неотъемлемой частью книжного издания. С древних времен иллюстрации украшали рукописи, придавая тексту дополнительный смысл и красоту.

В XI веке на Руси началась заметная эпоха развития иллюстраций в рукописных книгах, которая оставила свой след в истории графического искусства. Одним из значительных памятников этого времени является "Остромирово евангелие", созданное в 1056 году. Это произведение, написанное на древнерусском языке, содержит тексты евангелий с иллюстрациями, выполненными в технике миниатюры.

"Остромирово евангелие" является одним из наиболее значимых памятников древнерусской культуры, привлекающим внимание исследователей и ценителей искусства своей уникальной иллюстрацией. Это древнерусское памятное произведение, созданное в X веке, представляет собой рукопись, содержащую тексты четырех евангелий на греческом языке с параллельным переводом на древнерусский.

Иллюстрации "Остромирово евангелие" являются одними из самых древних образцов книжной графики на Руси. Они представляют собой удивительное сочетание древнерусской символики и византийского стиля. Иллюстрации выполнены в технике миниатюры, с использованием ярких красок и золота. Каждая страница "Остромирово евангелие" украшена изысканными узорами и изображениями, которые дополняют текст и придают ему особую выразительность.

Иллюстрации "Остромирово евангелие" не только украшают текст, но и выполняют важную функцию – они помогают читателю лучше понять смысл написанного, визуализируя ключевые моменты из жизни Иисуса Христа. Каждая иллюстрация является своеобразным творением искусства, которое передает дух времени и культуры, в которой она была создана.

"Остромирово евангелие" и его иллюстрации являются не только источником информации о древнерусской культуре и искусстве, но и объектом гордости для русского народа. Это уникальное произведение искусства позволяет нам заглянуть в далекое прошлое и увидеть, каким образом древние русичи видели и воспринимали свою религию и историю.

Иллюстрации "Остромирово евангелие" являются ярким примером того, как искусство и текст могут взаимодействовать, создавая цельное и гармоничное произведение. Они служат не только украшением книги, но и ключом к пониманию ее содержания и глубокого смысла. Остромирово евангелие и его иллюстрации продолжают вдохновлять художников и

исследователей по всему миру, оставаясь важным объектом изучения и восхищения для поколений (Приложение А, рис. 1-2).

Еще одним важным памятником искусства XI века является "Изборник Святослава". Этот сборник содержит разнообразные тексты, начиная от библейских цитат до литературных произведений. Иллюстрации к "Изборнику Святослава" также отличаются высоким мастерством исполнения и глубоким символизмом. Художники уделяли особое внимание деталям и композиции, чтобы передать смысловую нагрузку изображений.

"Изборник Святослава" – одно из значительных произведений древнерусской культуры, которое привлекает внимание не только своим текстом, но и уникальными иллюстрациями, сопровождающими его страницы. Этот рукописный сборник, созданный в XI веке, является ярким примером того, как искусство и слово могут сочетаться для создания произведения исключительной красоты и глубины.

Иллюстрации в "Изборник Святослава" играют важную роль в его визуальном восприятии. Они не только украшают текст, но и дополняют его, раскрывая новые смыслы и аспекты произведения. Каждая иллюстрация в этом сборнике несет в себе определенную символику, которая помогает читателю глубже погрузиться в мир древнерусских преданий и верований.

Изображения в "Изборник Святослава" отличаются особым стилем и техникой исполнения. Они выполнены с большим мастерством и вниманием к деталям, что делает каждую иллюстрацию уникальной и запоминающейся. Художники, работавшие над созданием этих произведений, проявили высокий уровень профессионализма и творческого подхода, что позволило им создать истинные шедевры искусства.

Символика, заложенная в иллюстрациях "Изборник Святослава", имеет глубокие корни и отражает мировоззрение и ценности древних славян. Каждый образ, каждый элемент на картине несет определенный смысл, который помогает расшифровать послание художника и автора текста. Символы в

иллюстрациях этого сборника помогают понять мифологические представления того времени, а также проникнуться атмосферой древнерусской культуры.

"Изборник Святослава" является не только источником исторической информации, но и ценным памятником искусства. Иллюстрации этого произведения не только украшают его страницы, но и помогают нам лучше понять дух времени, в котором оно было создано. Каждая иллюстрация в "Изборник Святослава" – это отдельная история, рассказывающая нам о мире древних славян, их верованиях и обычаях.

Иллюстрации в "Изборник Святослава" остаются важным объектом изучения для исследователей искусства и истории. Они позволяют нам заглянуть в прошлое и увидеть мир глазами древних художников, понять их взгляд на окружающую их реальность и воссоздать атмосферу того времени. Каждая иллюстрация в этом сборнике – это маленькое произведение искусства, которое хранит в себе частичку души и творческого гения своих создателей (Приложение А, рис. 3-4).

Иллюстрации в рукописных книгах XI века на Руси играли важную роль не только как украшение текста, но и как средство передачи информации и духовных ценностей. Художники того времени смогли создать произведения, которые до сих пор вызывают восхищение своим мастерством и красотой. Их работы стали важным этапом в развитии графической иллюстрации в России и оказали значительное влияние на последующие поколения художников.

Таким образом, история развития графической иллюстрации в России представляет собой уникальное исследование, охватывающее различные аспекты этого искусства: от его первоначальных шагов до современных тенденций и значимости в культуре и обществе.

1.3 Анализ современных тенденций

Современные тенденции графической (книжной) иллюстрации включают в себя широкий спектр стилей и техник, от традиционного рисунка и акварели до цифровой графики и коллажей. Иллюстраторы все чаще экспериментируют с формами, цветами и текстурами, чтобы создать уникальные и запоминающиеся образы. Важным трендом является также использование различных тем и сюжетов, от фэнтези и научной фантастики до социально-актуальных тематик. Многие иллюстраторы стремятся к оригинальности и инновациям, чтобы привлечь внимание современного читателя и передать сообщение или настроение книги через визуальные образы. В целом, современная графическая иллюстрация становится все более разнообразной и интересной для зрителей всех возрастов и предпочтений.

Кроме того, с развитием технологий и появлением новых программ и приложений для работы с графикой, иллюстраторы получают больше возможностей для творчества и самовыражения. Такие инструменты, как Photoshop, Illustrator, Procreate и др., позволяют создавать сложные иллюстрации с высоким уровнем детализации и качества. Благодаря этому, иллюстрации для книг становятся более привлекательными и увлекательными для читателей[40].

Современные иллюстраторы также активно используют социальные сети и интернет, чтобы показать свои работы и привлечь новую аудиторию. Онлайн-платформы, такие как Instagram, Behance, Dribbble, предоставляют художникам возможность продвигать свои иллюстрации и находить новых клиентов. Это способствует распространению и популяризации современной графической иллюстрации.

Нельзя не отметить, что современная книжная иллюстрация активно взаимодействует с другими сферами искусства, такими как анимация, дизайн и даже мода. Многие иллюстраторы сотрудничают с дизайнерами, писателями и режиссерами, чтобы создавать цельные истории и мультимедийные проекты. Это позволяет расширить границы традиционной книжной иллюстрации и

поднять ее на новый уровень в культурном и художественном контексте. В целом, современная графическая иллюстрация остается одной из самых увлекательных и динамичных областей современной иллюстрации, привлекая к себе все большее внимание и интерес как у профессионалов, так и у публики[41].

Современное значение книжных иллюстраций трудно переоценить. Они не только украшают книги, но и помогают читателям погрузиться в атмосферу произведения, понять его смысл глубже и насыщеннее. Иллюстрации стали важной частью книжного издания, привлекая внимание читателей и делая книги более привлекательными и доступными.

Книжные иллюстрации играют сегодня особенно важную роль в мире издательского дела и искусства. Современное значение книжных иллюстраций тесно связано с их способностью не только украшать текст, но и дополнять его, расширять воображение читателя и помогать воссоздать атмосферу произведения.

С появлением новых технологий и возможностей в области печати и дизайна, книжные иллюстрации стали более доступными и разнообразными. Современные художники могут использовать цифровые техники, компьютерную графику и другие инструменты для создания удивительных иллюстраций, которые раньше были бы невозможны.

Одним из ключевых аспектов современных книжных иллюстраций является их способность привлечь внимание читателя и помочь ему лучше понять сюжет произведения. Иллюстрации могут быть использованы для создания атмосферы, передачи настроения, выделения ключевых моментов и персонажей.

Кроме того, книжные иллюстрации стали важным элементом маркетинга книг. Привлекательная обложка с качественной иллюстрацией может значительно повлиять на решение читателя при выборе книги. Иллюстрации также могут использоваться для создания мерчендайзинга, адаптаций

произведений в другие форматы и продвижения книги на различных платформах.

Современные книжные иллюстрации открывают перед художниками и дизайнерами огромные возможности для творчества и самовыражения. Они могут экспериментировать с различными стилями, техниками и подходами, чтобы создавать уникальные и неповторимые работы, которые будут запоминаться читателям надолго.

Таким образом, современные книжные иллюстрации являются неотъемлемой частью книжного издания, способной не только украсить текст, но и обогатить его, сделать чтение более увлекательным и запоминающимся. Вместе с тем, они открывают новые горизонты для художников и помогают книгам выделяться на фоне огромного количества литературных произведений, доступных сегодня читателям.

Современные иллюстраторы также стремятся к разнообразию стилей и подходов к своей работе. Они исследуют новые техники и методы, чтобы создавать уникальные и оригинальные иллюстрации, которые могут выделиться на фоне массы. Это позволяет им проявить свою индивидуальность и творческий почерк, привлекая к себе внимание не только заказчиков, но и поклонников искусства.

Благодаря развитию интернета и цифровых технологий, иллюстраторы могут работать удаленно со всего мира. Это открывает для них новые возможности для сотрудничества с иллюстраторами и художниками из различных стран и культур, обогащая свой творческий опыт и вдохновляясь новыми идеями. Такой обмен опытом способствует росту и развитию искусства и содействует его дальнейшей эволюции.

В целом, современная графическая иллюстрация остается ключевым элементом визуального мира искусства и дизайна. Она не только украшает книги, журналы и рекламные материалы, но и играет важную роль в передаче информации и эмоций. Иллюстраторы продолжают исследовать новые горизонты

и экспериментировать с формами и стилями, чтобы создавать удивительные и вдохновляющие произведения искусства, которые будут вдохновлять нас и радовать глаз еще много лет.

Выводы по первой главе

В заключении можно отметить, что иллюстрации играют важную роль в мире искусства и литературы, а также в современном обществе в целом. История развития иллюстраций показывает, как этот жанр изобразительного искусства прошел долгий путь от Древнего Египта до наших дней, претерпевая изменения и эволюцию. Функции иллюстраций в текстах стали неотъемлемой частью литературных произведений, помогая читателям лучше понять суть произведения и создавая эмоциональную атмосферу.

Иллюстрации в книжной художественной литературе не только украшают текст, но и помогают визуализировать сюжет и персонажей, делая чтение более увлекательным. В рекламной индустрии и средствах массовой информации иллюстрации используются для привлечения внимания аудитории и передачи определенного сообщения.

Разнообразие видов и стилей иллюстраций открывает перед художниками и дизайнерами огромные возможности для самовыражения и творчества. Техники создания иллюстраций постоянно совершенствуются, от классических методов до современных цифровых технологий. Иллюстрации не только являются важным элементом визуальной коммуникации, но и способом передачи информации и эмоций. Они могут быть мощным инструментом воздействия на аудиторию и создания уникальной атмосферы произведения.

Таким образом, иллюстрации остаются актуальным и значимым жанром искусства, который продолжает развиваться и вдохновлять художников и зрителей по всему миру.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбранной темы ВКР

Тема выпускной квалификационной работы была выбрана не случайно, вопрос изображения различных сюжетов на данный момент весьма важен. Изображение книжных сюжетов ни смотря ни на что остаются актуальными, будоража своих зрителей-читателей. С древних времён иллюстрации украшали рукописи, придавая тексту дополнительный смысл и красоту.

Графическая иллюстрация играет важную роль в современном мире, привлекая внимание зрителя и делая информацию более доступной и запоминающейся. Она способна передать сложные идеи и концепции с помощью изображений, что делает ее неотъемлемой частью любого творческого процесса. Благодаря графической иллюстрации мы можем легко и наглядно выразить свои мысли и эмоции, делая коммуникацию более эффективной и интересной. Ее актуальность заключается в способности привлекать внимание и вызывать эмоции у зрителя, что делает ее необходимым инструментом в современном мире информации и изображений.

Как описывалось ранее, иллюстрации в детской литературе играют очень важную роль, особенно в восприятии и понимании текста маленькими читателями. Они помогают детям визуализировать сюжет, персонажей и окружающий мир, делая чтение более увлекательным и понятным. Красочные иллюстрации способны заинтересовать ребенка, вызвать его воображение и эмоции, а также помочь запомнить содержание книги. Благодаря иллюстрациям дети могут лучше понять сложные слова и понятия, а также развивать свое воображение и творческий потенциал. Поэтому важно, чтобы книжная иллюстрация была качественной, яркой и привлекательной для маленьких читателей, помогая им погрузиться в мир книги и открывать новые горизонты

Именно поэтому выбранной темой для ВКР стала серия графических листов «Руслан и Людмила».

Для исполнения практической части ВКР была выбрана техника гелевой ручкой. Сделано это было неслучайно, так во время изучения работ художников, представленных на выставках и в сети интернет, заинтересовали графические иллюстрации, созданные в технике чёрной гелевой ручки, которые всегда поражают своей утонченностью и красотой. Этот способ творчества требует не только мастерства и терпения, но и умения видеть и передавать даже самые мельчайшие детали. Чернила ручки позволяют создать удивительные фактуры, тени и объемы, делая каждую иллюстрацию по-настоящему живой и эмоциональной. Каждая черточка, каждая точка — это маленький шедевр, который раскрывает перед нами новые миры и сюжеты. Графические иллюстрации в технике гелиевой ручки — это настоящее искусство, которое способно удивить, вдохновить и захватить ваше воображение. Также экспериментируя с жанром архитектурного пейзажа в данной технике на 2 и 3 курсах, автор заметил близость данного материала к своему творческому видению и вкусу. Вследствие чего возникло желание попробовать свои силы в этом материале в жанре графической иллюстрации, пополнить свои знания и развить способности в работе с данной техникой, что способствовало выполнению выпускной квалификационной работы.

Интерес к технике гелиевой ручки объясняется отчасти и тем, что гелевые ручки – доступный и удобный материал, применяемый как в рисунке, так и живописи (например, более точно обозначить контур фигур). Для ознакомления с этим материалом, достаточно иметь подходящую основу (например, крафтовую бумагу).

Гелиевая ручка может рассматриваться как универсальная техника, способная решать творческие задачи в любом жанре, в частности в иллюстрации.

Графика позволяет более детально прорисовывать элементы композиции, не теряя при этом их выразительности. Художественные плюсы графики заключаются в лаконизме, образности и строгом отборе графических средств, позволяющих стать ей достаточно привлекательным материалом для работы. Условность языка графики позволяют относительно быстро разрабатывать и выполнять изображение. Именно благодаря этому ряду преимуществ был сделан выбор в пользу графики при выборе техники исполнения.

Для создания изображений по теме ВКР была выбрана гелевая ручка и работа по белой бумаге.

В творческих работах ВКР был сделан акцент на опыт работы известных мастеров в жанре иллюстрации: Иван Яковлевич Билибин, Владимир Михайлович Конашевич, Александр Михайлович Куркин, Виктор Михайлович Васнецов, Алексей Николаевич Оленин, Леонид Викторович Владимирский, Мила Лосенко, Владимир Николаевич Ненов и Николай Михайлович Кочергин.

Иван Билибин, родившийся в 1876 году, был одним из самых известных русских иллюстраторов начала XX века. Его яркий стиль и уникальное творчество сразу же выделяли его среди других художников своего времени. Билибин прославился благодаря своим иллюстрациям к народным сказкам, балладам и эпосам, включая "Руслан и Людмилу". Иллюстрации Ивана Билибина к "Руслану и Людмиле" являются настоящим шедевром искусства. Он великолепно передал атмосферу волшебства и загадочности этого произведения через свой узнаваемый стиль. Его изображения героев сказки, причудливые узоры и узорчатые детали создают мистическую иллюзию, будто каждая страница книги наполнена магией. Билибин не только умело передавал сюжет произведения, но и добавлял к нему свои собственные интерпретации и интересные детали, которые заставляли зрителя заглядывать в каждый уголок его иллюстраций. Его работы не просто иллюстрации, а настоящие произведения искусства, которые раскрывают весь талант и воображение мастера. Таким образом, иллюстрации Ивана Билибина к произведению

"Руслан и Людмила" не только дополняют текст, но и создают уникальную атмосферу сказки, которую невозможно забыть. Его работы продолжают вдохновлять художников и читателей со всего мира, и остаются важным вкладом в мировое искусство (Приложение А, рис. 16-18).

Владимир Михайлович Конашевич – известный художник, чьи иллюстрации отличаются изысканностью и глубоким пониманием художественного произведения, которое он визуализирует. Он великолепно владеет различными техниками графической иллюстрации. Его работы пронизаны тонким чувством стиля и детальной проработкой. Иллюстрации Конашевича к "Руслану и Людмиле" Пушкина являются настоящим произведением искусства. Он прекрасно передает атмосферу волшебной сказки, воссоздает образы героев и создает уникальные ландшафты, которые захватывают воображение зрителя. Каждая деталь иллюстрации проработана с особым вниманием к деталям и эмоциональной подаче, что делает его работы уникальными и неповторимыми. Иллюстрации Конашевича к "Руслану и Людмиле" не только визуализируют сюжет поэмы, но и раскрывают ее глубинные мотивы и символику. Они помогают зрителю глубже погрузиться в мир Пушкина и увидеть его через призму визуального искусства (Приложение А, рис. 14-15).

Александр Михайлович Куркин - талантливый художник, чьи иллюстрации полностью передают атмосферу и магию сказки А.С. Пушкина. Он умело использует различные техники графической иллюстрации, создавая уникальные образы и передавая глубокие эмоции. Особенность иллюстраций Куркина состоит в том, что он не только передает сюжетные моменты произведения, но и вкладывает в них свою индивидуальность и творческую идею. Его персонажи наполнены живостью и выразительностью, что делает их более реалистичными и запоминающимися. Иллюстрации художника к произведению "Руслан и Людмила" не оставляют равнодушными зрителей. Они яркие, насыщенные и полные деталей, что погружает читателя в мир сказки и

заставляет его погружаться в каждую историю и каждый персонаж (Приложение А, рис. 22).

В своих иллюстрациях к произведению Александра Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила" Владимирский использует разнообразные техники и приемы, чтобы передать атмосферу сказочного мира, описанного поэтом. Особое внимание художник уделяет деталям и мелким элементам, которые создают единое целое и делают иллюстрации более выразительными и запоминающимися. Одной из особенностей творчества Владимирского является его тонкое владение кистью и мастерство в создании динамичных композиций. В каждой работе художника чувствуется глубокое понимание сюжета и его персонажей, что делает иллюстрации живыми и эмоциональными. Иллюстрации Леонида Викторовича к "Руслану и Людмиле" передают атмосферу волшебства, загадочности и приключений, которые присущи этому произведению. Каждый персонаж, каждый пейзаж, каждая сцена оживают под его кистью, и зритель погружается в мир сказки (Приложение А, рис. 19-21).

Воплощенное в творчестве выдающегося художника Владимира Николаевича Ненова. Этот талантливый художник известен своим уникальным стилем и мастерством, которые придают его иллюстрациям неповторимую красоту и глубину. В рамках моего исследования было изучено его произведение по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Иллюстрации Ненова к этому произведению являются настоящим шедевром, который отличается узнаваемым стилем и эмоциональной глубиной. Ненов умело передает дух и атмосферу сказочного мира, созданного Пушкиным, через свои иллюстрации. Он использовал разнообразные графические техники, чтобы оживить персонажей и события из произведения. Его работы полны деталей и символов, которые помогают глубже понять историю и настроение произведения. Интересно отметить, что Ненов уделял особое внимание моментам битвы и столкновений героев, придавая им динамику и напряженность. Его иллюстрации искренне восхищают и захватывают зрителя,

ведь в каждой из них можно найти новые детали или замысловатые элементы (Приложение А, рис. 24).

Мила Лосенко - талантливый художник-иллюстратор, чьи работы вдохновляют и завораживают. Ее иллюстрации к поэме А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" являют собой яркий пример мастерства графической интерпретации литературного произведения. В своих иллюстрациях Лосенко умело передает богатый фантазийный мир пушкинской поэмы. Ее рисунки отличаются изящным стилем, сочетая детализированные, реалистичные элементы с причудливыми, сказочными образами. Тонкая игра света и тени, виртуозное владение линией и формой позволяют художнице воссоздать атмосферу романтической, полной приключений и волшебства истории. Будь то величественные замки, таинственные леса или комические сцены с причудливыми персонажами, иллюстрации Милы Лосенко к «Руслан и Людмила» полностью передают каллорит этого произведения (Приложение А, рис. 23).

Николай Михайлович Кочергин (1897—1974) сделал больше, чем просто проиллюстрировал ряд детских сказок. Именно этот художник показал нам былинную Русь, загадочную Японию, красочную Бирму, экзотическую Индию, грандиозный Китай, мистическую Корею и множество других стран, народные сказки которых украсили работы мастера. Родился Николай Михайлович в небольшом селе под Москвой, а жизнь свою связал с Ленинградом. До того как стать звездой детской иллюстрации, Николай Кочергин создавал агитационные плакаты военного времени, занимался резьбой по дереву, сотрудничал с детским кукольным театром, иллюстрировал газеты и журналы. В 50-60-х годах Кочергин практически целиком посвятил себя иллюстрации детских книг. Художника привлекли былины, народные сказы и эпосы. В произведениях Кочергина получили особенно образное воплощение народные предания о славных витязях. Кочергин - один из самых опытных и значительных мастеров советской детской книги, завоевавший широкое признание. Достижения

Кочергина в иллюстрировании детской литературы и в эстампах на темы фольклора знаменовали высший этап развития его графики, связанный с общим подъемом советского искусства в середине шестидесятых и в семидесятые годы. Иллюстрации Н. М. Кочергина к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» передают самые тонкие нюансы поэмы, её драматизм и поэтическую прелесть. Поэма погружает читателя в мир волшебной сказки. Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство и, в конце концов, в жестоком бою побеждает Черномора (Приложение А, рис. 7-12).

Персонажи были выбраны из художественного произведения Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», выбор основывался на важности героя для сюжета повествования. Для серии были выбраны:

- Руслан – богатырь и молодой князь, главный герой-протагонист повествования;
- Людмила – юная княгиня и возлюбленная Руслана, главная героиня-протагонист повествования;
- Старик финн – старец, помогающий Руслану, один из ключевых второстепенных персонажей-протагонистов повествования;
- Наина – колдунья, желающая помешать Руслану, один из ключевых второстепенных персонажей-антагонистов повествования;
- Черномор – карлик-колдун, главный соперник Руслана, главный герой-антагонист повествования;

Помимо определения жанра выпускной квалификационной работы и выбора образа и техники исполнения, для лучшего понимания и раскрытия практической части дипломной работы необходимо также было собрать и изучить теоретический материал. Изучение литературы, подбор источников, теоретических материалов, их сбор, анализ и обобщение послужили основой для возникновения идей. Эмпирические методы исследования позволили

закрепить накопленный опыт и установленные факты, а также дать четкое представление об изучаемой в данной работе проблеме.

Изучение литературы по теме ВКР значительно укрепило интерес к выбранной теме, расширило представление о проблематике и позволило получить более глубокие знания о книжной иллюстрации в технике гелиевой ручки. Изучение источников литературы проходило в два этапа. Сначала было произведено первичное ознакомление, которое давало представление о теме и основном содержании источника. Следующим этапом стало вторичное чтение, при котором источник изучался более глубоко, что требовало конспектирования и анализа полученной информации.

Ни одно исследование не обходится без изучения тех научных знаний, которые были накоплены в соответствующей предметной области к настоящему моменту. Поэтому анализ различных информативных источников является обязательным еще на этапе планирования исследования и соответственно во время его выполнения.

2.2 Последовательность выполнения серии графических листов по теме ВКР, разработка художественного образа

Прежде, чем приступить к выполнению серии «Руслан и Людмила», были изучены особенности выполнения графической иллюстрации в технике гелиевой ручки. Соответственно было выявлено, что существуют разные способы нажима ручками на лист бумаги. Чтобы получить непрерывную тонкую линию, надо использовать прямой нажим. Ручка ставится перпендикулярно бумаге и проводится прямая линия. Такой метод отлично подойдет для прорисовки контуров. Можно выполнять рисунок, нажимая на инструмент под углом. В итоге получаются неяркие штрихи. Если таким способом рисовать линии в одном направлении, то можно создать переходы полутонов. Пересеченные линии помогут углубить и усилить теневые участки.

Так же, используя такой метод рисования, как графика гелиевой ручкой, надо учитывать и структуру бумаги. При выборе гладкой бумаги линии будут четкими и ровными. Если же рисовать на шероховатой поверхности, то линии получатся короткими и прерывистыми.

Работа над серией в несколько этапов. При подготовке к ВКР необходимо было определиться с материалом, в котором будут представлены работы. Первый этап работы заключался в поиске образов и композиций, а также в проработке тональных эскизов (Приложение В, рис. 25-29).

Разработанная серия пейзажей на тему «Руслан и Людмила» состоит из пяти работ. При создании серии применялся графический материал – гелиевая ручка, позволяющий в полной мере использовать основные средства выразительности графики. Для серии графических листов был выбран вертикальный формат размера 40×50 см., как наиболее оптимальный по величине и вместительный при изображении образа персонажа в среде.

Перед началом работы был проведен сбор визуального материала, были посещены тематические музеи, просмотрены работы-аналоги художников-иллюстраторов, изучение сюжета повествования и описание выбранных персонажей. Результатом стал ряд референсов, которые применялись для поиска ракурса, выбора образов и изучения их особенностей, а также впоследствии для прорисовки деталей.

При отборе персонажей учитывались их внешний вид, окружение (среда, в которой они находились), сюжетная ценность.

После проведенного отбора наброски карандашом. Данные зарисовки помогли определиться с ракурсом и найти наилучшие композиционные решения (Приложение Б, рис. 25-29). Несмотря на то, что персонажи представлены в разных образах, они создают единую композицию, позволяющую прочувствовать особенности их сюжетной линии.

После карандашных зарисовок, были выполнены работы гелиевой ручкой на формате А5. Работа велась на протяжении всего 2023 – 2024 учебного года.

Важно было суметь передать пространственное размещение всех элементов, уловить точные пропорции частей и целого. Прорабатывая рисунок детально, нужно было почувствовать – от каких деталей можно отказаться ради общего выразительного графического решения работы. Все это учитывалось при создании композиций [3].

После выбора образа проводился ряд поисковых зарисовок, с целью нахождения наиболее удачных композиционных решений. В композиции необходимо было проследить соотношение всех светлых и тёмных пятен, ритмические движения контуров и линий. Наиболее выразительные зарисовки легли в основу финальных работ (Приложение Б, рис. 25-29).

Разработка каждого графического листа была связана с рядом композиционных решений.

На первой работе «Руслан» главный герой, отважный и смелый юноша. Автор произведения описывает его красивым и сильным богатырем, у которого «твердый дух». Главный герой совершенно немстительный человек, хоть и старается не допускать зла вокруг. Он способен прощать героев, которые пытались помешать ему спасти Людмилу. Изображён по центру, в руках он держит свой верный меч. Среда вокруг него – природа, которая сопровождает его во время военных походов, а в правой части, вдалеке, изображён княжеский дворец, отчий дом, который он стремится защитить. Сложность данной работы заключалась в выборе характерной позы для персонажа, которая могла бы передать характер защитника и воина, именно поэтому было принято решение выбрать статичное положение для Руслана, с боевым мечом в его руках. Благодаря этому и окружающей его среде создаётся впечатление, что он готов в любой момент отразить нападение (Приложение Б, рис. 38).

Вторая работа серии «Людмила». Младшая дочь князя Владимира, супруга Руслана. Сразу после свадьбы девушка исчезла таинственным образом. Её похитил злой колдун Черномор. Людмила предстает в образе идеальной и верной жены. У неё тонкая и ранимая натура, она чувствительная и скромная. В

то же время девушка имеет твёрдый характер. Это позволяет ей быть непокорной Черномору и ждать своего возлюбленного Руслана. Людмила — красивая, благородная и духовная девушка. Ее белоснежная кожа, золотистые волосы и глаза цвета морской волны пленяют сердца многих мужчин, включая Руслана, главного героя поэмы. Благодаря этому описанию, среда и образ Людмилы были определены почти сразу же. В плену, окружённая хоть и богатой, но чужой культурой, одетая не по своей воле в иностранные (арабские одежды), она смиренно сидит, смотря в даль: ждёт своего возлюбленного, при этом не поддаваясь чужой воле и желаниям (Приложение Б, рис. 35).

В третьей работе «Старик финн», мы видим старца, что сидит в пещере и в полном одиночестве читает книгу с запрещёнными знаниями. Финн — это мудрый старец и отшельник, он проводит время за чтением древних книг и дает советы Руслану, отправившемуся на поиски исчезнувшей невесты. В молодости Финн пал жертвой неразделенной любви: военные трофеи не впечатлили даму его сердца, а занятия колдовством, которые должны были обаять возлюбленную привлекли лишь горбатую колдунью. Описание пережитых им бед и примерное понимание его возраста, помогли определиться с особенностями персонажа: опущенный взгляд, нависшие веки, морщины, сгорбленная поза, старая, простая одежда, таинственная книга в руках (Приложение Б, рис. 36).

Четвертый лист - «Наина». Наина в поэме — роковая женщина, гордая и коварная, злая колдунья. Она мстительна, вмешивается в дела людей, воплощая свои тёмные замыслы. Благодаря подробному описанию её внешности, характера, окружения и действий, сразу же была определен окружающая её среда, тёмная чаща леса. Магическая книга в руках, уверенные поза и взгляд, что смотрит прямо на вас, таинственное и мрачное окружение позволяют прочувствовать ту опасность, что предполагает данный персонаж (Приложение Б, рис. 34).

В пятой работе изображен «Черномор». Черномор — это злой карлик-колдун, главный отрицательный персонаж произведения. Внешность у него отвратительная: он маленького роста, горбат, на лысой голове возвышается волшебный колпак (шапка-невидимка). Так же у Черномора есть ещё один волшебный предмет — это его седая, длинная-предлинная борода, за которой ухаживают многочисленные слуги. Эта работа в плане создания образа персонажа, была наиболее простой, но уже при выполнении этапа набросков, возникла проблема. Пришлось дополнительно изучать тематическую литературу, благодаря которой автор смог правильно передать пропорции маленького человека (Приложение Б, рис. 36).

В серию данные работы объединяет то, что они выполнены в одном стиле, жанре, технике и показывают наиболее важных для повествования героев произведения «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина.

Работа над итоговыми изображениями проходила в несколько этапов. Сначала необходимо было перенести композицию с эскиза на формат 40×50, это всегда связано с некоторыми сложностями. Изображение на эскизе не такое детализированное и точное, поэтому при переносе возникала необходимость в смещении некоторых элементов, а иногда от них вовсе приходилось отказаться.

На следующем этапе работы выполнялась детализация (Приложение Б, рис. 30-31). Но прежде, чем приступить к прорисовке деталей, необходимо было правильно выстроить анатомию, четко определив все особенности внешности выбранного персонажа. Пропорции всех деталей и элементов находились относительно друг друга. Элементы окружающей среды также подбирались исходя от пропорций изображённого персонажа.

После уточнения рисунка, следовал этап работы в материале, когда наносились большие тональные пятна гелиевой ручкой. Важно было передать определенное состояние, настроение в листе. Гелиевая ручка накладывалась в виде штрихов. Перед началом работы в материале, лист тонировался серым углём. Такая техника позволяла избежать излишней эскизности в изображении,

придавала работам неоднородную фактуру, помогала избежать лишней контрастности.

Штриховка гелиевой ручкой накладывалась в различных направлениях, прямыми и дугообразными штрихами. В некоторых местах штрихи пересекались под разными углами или накладывались параллельно друг к другу.

Важно было, чтобы все штрихи в работе имели общую закономерность (движение) и лежали на более равномерном слое (тонированном листе), что позволило сделать глубокое пространство и объем.

На следующем этапе выполнялась детализация, прорисовка декоративных элементов одежды и украшений (серьги, платья, кафтаны, головные уборы и пр.) (Приложение Б, рис. 32-33). Детальная их форма бралась с референсов, выбранных ранее при подборе визуального материала. Надо отметить, что прорисовывались не все элементы, а только те, которые давали персонажу большую выразительность. Благодаря чему образы персонажей смогли предстать на изображении в лучшем виде. Так же помимо черной гелевой ручки были использованы белая гелевая ручка и чёрных акварельный карандаш, для большей выразительности иллюстрации в общем и более детальной проработки персонажа, в частном.

Последним этапом в работе над изображением стало обобщение изображения с применением соответствующих средств и приемов. Этот этап являлся наиболее трудоемкий, так как требовал большой концентрации, четкой и тонкой прорисовки деталей с учетом светотени, правильного распределения и передачи тона в композиции (Приложение Б, рис. 34-38).

После того как были закончены все графические листы, производился выбор рамы и оформление работ в паспорту. Для оформления было выбрано тёмное паспорту графитового оттенка. Рама была подобрана строгая прямая без декоративных выступов и углублений, такая простая и лаконичная рама без

каких-либо ярких деталей больше подходит для графических рисунков (Приложение Б, рис. 39-43).

2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Русь X-XI вв.», «Герои народных сказок» для учащихся детских художественных школ

Тема иллюстрации, особенно книжных сцен, необходима учащимся, потому что, основываясь на изучении различных сюжетов, дети имеют возможность познакомиться с их историей и познать свою культурную самобытность. Графические изображения в педагогике — это одно из важных средств, способствующих активному восприятию и сознательному усвоению учащимися нового материала во многих школьных дисциплинах. Они обеспечивают чувственную основу знаний и имеют цель — создание у учащихся ясных, точных и правильных представлений и образов

Данная тема нашла отражение в основных программах по изобразительному искусству для общеобразовательных школ у таких авторов, как: Б.М. Неменский, Т.Л. Шпикалова, В.С. Кузин и Н.Н. Ростовцев, а также в программах по ИЗО для детских художественных школ.

Программа Кузина Владимира Сергеевича предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность. Данная программа рассчитана на обучение с шести лет с учетом одного часа в неделю. Но можно добавить один час из вариативной части базисного учебного плана.

Программа Неменского Бориса Михайловича является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Программа построена

так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.

Цель программы Шпикаловой Тамары Яковлевны — формирование целостной личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства и художественного труда на народных традициях.

Программы по изобразительному искусству для начальной и основной школы под редакцией Т.Л. Шпикаловой помимо развития художественных навыков и патриотического воспитания, также направлены на формирование у учащихся основ религиозно-эстетического восприятия и духовно-нравственных представлений об окружающей среде.

Занятия по теме сюжетных иллюстраций – образа персонажей в графике используется на уроках в ДХШ с целью формирования умений и навыков использования анатомического правильного построения, развития аналитического навыка и компоновки изображения в листе. Книжная графическая иллюстрация позволяет учащимся освоить законы композиции, которые необходимы при создании композиций на другие темы с включением в них людей.

Во многих художественных школах программами предусмотрен урок, где дети с натуры выполняют зарисовки человека и его одежды различными материалами. Работа над этюдами городского пейзажа требует от школьников умения понимать все многообразие цветов, освещения, пропорции предметов и масштаб, создавать целостное изображение и добиваться единства в композиции.

Дети учатся обращать внимание и подмечать как интересно формы, объемы, материал, цвет, масштабность сочетаются с легким ажурным переплетом ветвей и листьев деревьев, как выглядят люди в окружении

природы, архитектуры, как они соотносятся с небом, деревьями в разные дни, в зависимости от сезона и в разное время года, погодных условий.

Так как во всех программах графическая иллюстрация, так или иначе, встречается в начальных классах, для проведения и апробации уроков были выбраны классы четвертого года обучения МБУ ДО ДШИ №3 г.о. Тольятти. Возраст учащихся в этих классах составлял 11-15 лет.

Обучение в школе имеет не только социальную значимость для ребенка, но и позволяет соотносить собственную деятельность с образцами и оценками взрослых, учит следовать общим правилам, способствует усвоению научных понятий. В результате учебной деятельности возникают психические новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать).

Уроки составлены по двум темам: «Русь X-XI вв.» и «герои народных сказок». На первом уроке детям было рассказано о том, как в Руси 10-11 веков архитектура характеризовалась преимущественно деревянными постройками, такими как избы, храмы и крепости. Быт населения состоял в основном из земледелия, ремесел и рыболовства. Культура Восточно-Славянского народа была богата легендами, мифами и обрядами, которые сочетали в себе языческие и христианские элементы. Одежда населения отличалась простотой и удобством, состояла из туник, рубах и одежды из шерсти, льна и конопли, украшенной разнообразными узорами.

Избы, основной тип жилища в том времени, строились из бревен и облицовывались деревянными досками. Часто на крыше избы ставились резные фигуры, символизирующие защиту от злых духов. Храмы были также деревянными, часто с купольными крышами, украшенными золочением и резьбой. Крепости служили для защиты населения и имущества от нападений вражеских племен.

Важным элементом культуры восточно-славянского народа были обряды и праздники, связанные с сельскохозяйственными циклами и богами. Например, празднование Купала было посвящено поклонению природе и огню, символизирующему жизнь и плодородие. Легенды и мифы передавались устно и часто были связаны с магией и обрядами целительства.

Одежда населения была функциональной и практичной, отражая потребности жизни на Руси в то время. Люди носили широкие брюки, рубахи с вышивкой и длинные платья из прочных тканей. Украшения из металла, камней и перьев также были популярны, добавляя красоты и богатства образу. Таким образом, архитектура, быт и культура восточно-славянского народа 10-11 веков отражали богатство и разнообразие их повседневной жизни и верований.

Выполняя работы и упражнения по второй теме, учащиеся познакомились с особенностями техники гелиевой ручки и их применением в жанре графической иллюстрации. В сюжетном произведении особое значение придавалось композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости. Также учащимся необходимо было ознакомиться с положительными и отрицательными свойствами нового материала – гелиевая ручка и уметь разумно пользоваться им. В первой части урока была беседа и знакомство с новой темой.

Чтобы ученикам было все понятно, в процессе урока им давались четкие определения, понятия, связанные с темой, и наглядно демонстрировались (в презентации) необходимые объекты и элементы архитектуры для выполнения задания.

В этом возрасте воображение проходит две стадии развития: на первой оно воссоздающее (репродуктивное), на второй — продуктивное. Изначально воображение опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор фантазии. Поэтому на втором уроке. Также на уроках было дано более подробное объяснение задания, сопровождаемое иллюстрациями и педагогическим рисунком.

Для лучшего усвоения материала и приобретенных на уроке навыков в качестве одного из пунктов в плане урока присутствует рефлексия. В апробации уроков проводился опрос по материалам занятий и просмотр законченных детских работ, во время которого ученики имели возможность обсудить работы друг друга и поделиться приобретенным опытом.

Составленные уроки были соотнесены с учебной программой и календарно-тематическим планом ДХШ №3 (Приложение В).

Результатом проведенных уроков стали композиции и практические работы выполненные учениками (Приложение В, рис. 44-56).

Для оценки успешности освоения учебных задач и достижения цели урока учениками были подобраны критерии оценки детских творческих работ. Основными критериями были: грамотное композиционное решение; иллюстративность; правильное применение всех приёмов работы графическим материалом; правильный выбор выразительных средств для реализации замысла; выразительность работы в передаче настроения.

В процессе работы ученики с легкостью выделяли композиционный центр, и передавали пропорции, и форму, и умело применяли средства графическим материалом, делали это без затруднений, только несколько учеников в разной степени имели сложности с данными критериями, используя только один прием работы. Основные проблемы были с компоновкой и расположением в листе, целостностью композиции и аккуратностью. Почти все ученики хорошо справились с заданием. Работы остальных не соответствовали всего одному критерию. Полностью соблюсти все требования удалось только трем ученикам.

Таким образом, проведенные уроки свидетельствуют о том, что тема иллюстрации позволяет узнать о различных произведениях художественной литературы и сопутствующих им нюансах (географические, природные, культурные особенности, упоминаемые в произведении), помогает улучшить творческие навыки, глубже изучить родную культуру. Изображение

иллюстраций на уроках изобразительного искусства в школе способствует развитию личностных качеств школьников, эстетическому и нравственному развитию, любви к окружающему миру.

Выводы по второй главе

Таким образом, исследование темы графической иллюстрации в современном мире и ее значимость для восприятия информации и креативного процесса подтверждает важность этого вида искусства. Использование техники гелевой ручки для создания иллюстраций к произведению "Руслан и Людмила" позволило увидеть в новом свете знакомые персонажи и сцены, привлекая внимание зрителя своей утонченностью и красотой. Графические иллюстрации не только улучшают понимание текста и восприятие его деталями, но также способны вызвать эмоции и участвовать в формировании общего впечатления от произведения. Знакомство с работами известных мастеров и эксперименты с техникой позволили автору открыть новые возможности и расширить свои навыки в области графической иллюстрации. В целом, проделанная работа подчеркивает актуальность и важность использования графической иллюстрации как средства передачи информации и воздействия на зрителя, сохраняя при этом красоту и уникальность каждого творческого произведения.

В процессе проведения уроков по ИЗО в ДХШ №3 г.о. Тольятти, выполняя работы в технике гелиевой ручки по теме герои народных сказок, ученикам приходилось составлять сюжетные композиции, основываясь на пропорциях и соотношении крупных и мелких масс, создавая интересные композиционные и цветовые решения, привнося что-то свое. Данные уроки позволяют развить у учеников аналитическое мышление и формируют навыки по планированию и поэтапному ведению работы над изображением.

Работа над серией творческих работ по теме ВКР проходила в несколько этапов: изучение жанра графической иллюстрации, композиционные поиски, построение и прорисовка каждого листа, оформление работ. Выполнение серии позволило получить большой творческий опыт, необходимый в будущей профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав работы художников, графические иллюстрации, можно отметить, что многих из них привлекает книжная иллюстрация, как наиболее выразительная и существенная для читателя. Все авторы стремятся воплотить в своих работах красоту того времени, утверждая эстетическую ценность, духовную значимость, национальную самобытность. Изображая героев народных сказок, они редко наделяют образы персонажей нестандартным психологизмом, лирическими переживаниями, а рожают новый образ уже известного, некий символ, выражающий сложную жизнь человеческого духа, окрашенный мироощущением времени и вместе с тем несущий в себе вечные черты. Образы персонажей народных сказок в их работах имеет романтические тенденции, основанные на любовном отношении к старине и многообразном использовании историко-культурных отголосков прошлого, все это подчеркивается декоративной стилизацией, аутентичность персонажей, преобладание графического начала.

В рамках ВКР была выполнена серия графических листов «Руслан и Людмила».

В данной серии была произведена попытка запечатлеть образы персонажей первого и второго плана, одного из известнейших литературный классиков, Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы представить их в наилучшем виде, персонажи изображены в их обычной среде.

Уроки ИЗО по теме «Русь X-XI вв.», «Герои народных сказок» в технике гелиевой ручки являются необходимым элементов в цепочке разностороннего развития личности, ее творческих способностей и самореализации, так как позволяют сформировать необходимые художественные умения и навыки изобразительной деятельности.

Разработанные план-конспекты уроков по ИЗО можно использовать на занятиях в детских художественных школах, на втором году обучения и общеобразовательных учреждениях.

Подводя итог, можно сделать вывод, что цель ВКР достигнута, поставленные задачи выполнены. Теоретический материал ВКР может быть использован в качестве методического пособия на уроках ИЗО, творческие работы - в качестве наглядного, дидактического пособия по рисунку, композиции и истории искусств. Серия графических листов «Руслан и Людмила» может выставляться на художественных выставках.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алабина, Р.И. Методика обучения иллюстрированию младших школьников: сайт. – URL: www.nsportal.ru. – (дата обращения: 23.05.2024). – Текст: электронный
2. Альфонсов В. А. Слова и краски: (Очерки по истории творческих связей поэтов и художников). М,- Л.: Сов. Писатель, 1966
3. Арсеньева З. О чем говорит иллюстрация. Библиотекарь. — № 10.- 1973.
4. Артемова Т. Н. Иллюстрация в библиотечной работе с читателями младшего возраста: Лекция. М.: МГИК, 1989
5. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.:Искусство,1979
6. Бенуа, А.Н. Задачи графики // Искусство и печатное дело. – 1910. № 2. – С.44-45.
7. Бесчастнов , Н. Сюжетная графика / Николай Бесчастнов.- Москва : Владос , 2012. -432 с.
8. Билибин, И.Я. Программа занятий графикой на графическом отделении живописного факультета Всероссийской академии художеств на 1937/1938 учебный год // Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. – Л., 1970. – С.54.
9. Бычков, М. Иллюстрации и книги / Михаил Бычков.- Москва : Речь, 2017. -280 с. :цв. Ил.
- 10.Вологина Е. В. Становление детского издания в России: опыт методологической модели: Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2010.№ 1. С. 63–66.
- 11.Возникновение книжной иллюстрации: сайт. – URL: https://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/29_10_2014_zhurnalistika_v_sovremennom_mediaprostranstve_globalizatsiya_konvergentsiya_multimediynos/sektsiya_6_novaya_sreda_obitaniya_kak_mediareal

- nost zhurnalistika izdatelskoe delo reklama i svyazi /vozniknovenie-knizhnoy-illyustratsii/. – (дата обращения: 20.05. 2024). – Текст: электронный
- 12.Врубель , М. Графика, книжная иллюстрация / Михаил Врубель.- Москва : Белый город, 2015. -234 с. :цв.
 - 13.Галанов Б. Е. Платье для Алисы: Диалог писателя и художника.М.: Книга, 1990. 302 с.
 - 14.Ганкина Э. З. Художественная иллюстрация в детской книге // Детская литература / Под ред. Е. Е. Зубаревой. М.: Просвещение, 1989
 - 15.Герчук Ю. Я. Художественные миры книги. М.: Книга, 1989
 - 16.Глоцер В. И. Художники детской книги о себе и своём искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления. М.: Книга, 1987. 320 с.
 - 17.Дягилев, С.П. Иллюстрации к Пушкину // Мир искусства. – 1899. - № 16/17. – Художественная хроника. – С.35-36.
 - 18.Зымалева, Л. Некоторые актуальные проблемы современной детско-юношеской иллюстрации: сайт. – URL: www.klauzura.ru. – (дата обращения: 17.05. 2024). – Текст: электронный
 - 19.Ил. Гольц , Н. Книжная и станковая графика / Ника Гольц.- Москва : Издательский дом Мерещакова, 2012 . -152 с. :цв. Ил.
 - 20.Иллюстрация: что это, виды, техники: сайт. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-illyustraciya/>. – (дата обращения: 23.05. 2024). – Текст: электронный
 - 21.Иллюстрация: что это, какие виды есть, примеры: сайт. – URL: bangbangeducation.ru. – (дата обращения: 23.05. 2024). – Текст: электронный
 - 22.Иттен , И. Исскуство цвета / ИоханнесИттен.- Изд. 12-е, испр. И доп.- Москва : Издатель Дмитрий Аронов, 2018. -96 с. :цв. Ил.
 - 23.Кабачек О. Пожелание художникам, или что ценят дети в книжной графике: (Итоги анкетирования — «лидером у детей оказался старейший

- художник детской книги Л.Владимирский») // Детская литература. -1992. № 11 -12
- 24.Кольцова, Л.А. Художественная иллюстрация в России середины XIX века: М.С. Башилов и его современники. / Л.А. Кольцова. – М., 2008. – 319 с.
- 25.Композиция книги: сайт. – URL: www.coposic.ru. – (дата обращения: 10.05. 2024). – Текст: электронный
- 26.Конашевич В. М. О рисунке для детской книги / Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, заметки, рассказы, выступления / Сост. В. Глоцер. М.: Книга, 1987
- 27.Кудрявцева Л. С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших учебных заведений. М.: Изд. Центр «Академия», 1998
28. Кузин, В.С. Изобразительное искусство в начальных классах.1-2 кл. : Учеб. Пособ. Для общеобр. Заведений. В 2-х ч. Ч.1: «Учись рисовать» / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 1997. – 97 с. С ил.
- 29.Кузин, В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.
- 30.Кузнецов, Э.Д. Книжное искусство России в XX веке // Век русского книжного искусства. – М., 2005. – С.16.
- 31.Лисицкий, Л. Книга с точки зрения зрительного восприятия – визуальная книга // Искусство книги. 1958-1960. Вып.3. – М.: Просвещение, 1962. – 2096 с.
- 32.Лумис , Э. Искусство иллюстрации / Эндрю Лумис.- Москва : Колибри, 2015. -304 с. :цв. Ил.
- 33.Неменский, Б.М. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с.
- 34.Радлов, Н.Э. Современная русская графика и рисунок // Аполлон. – 1913. - № 6. – С.10 – 20

- 35.Ратковски , Н. Профессия-иллюстратор / Натали Ратковски.-Москва: Манн Иванов и Фербер, 2013. -272 с. :цв.ил.
- 36.Риз , Д. Профессия:художник -иллюстратор / Данниел Риз.-Москва: Манн Иванов и Фербер, 2014. -302 с. :цв.ил.
- 37.Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 2000. – 256 с.
- 38.Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубенштейн. – СПб.: Питер, 2003. – 508 с.
- 39.Салахов , Т. Графика / Таир Салахов.-Москва : М-Сканрус, 2012. -336 с. : ил.
- 40.Сила иллюстраций: от рекламы до веб-дизайна: сайт. – URL: <https://rekportal.ru/specialproject/overview/sila-illyustracij-ot-reklamy-do-veb-dizajna/>. – (дата обращения: 10.05. 2024). – Текст: электронный
- 41.Средство массовой информации иллюстрации: сайт. – URL: <https://www.istockphoto.com/ru/фотографии/средство-массовой-информации-иллюстрации>. – (дата обращения: 10.05. 2024). – Текст: электронный
- 42.Столяренко, Л.Д. Основы психологии. / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д. – Издательство «Феникс», 1997. – 736 с.
- 43.Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. Пособие для студ. Сред. Спец. Учеб. Заведений. – 3-е изд. Стереотип. / Н.Ф. Талызина. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 288 с.
- 44.Тынянов, Ю.Н. Иллюстрации / Ю.Н. Тынянов // Архаисты и новаторы. – Л.: 1929. – С.510-511.
- 45.Фридман, Л.И. Психопедагогика общего образования: Пособие для студентов и учителей. – М.: Ин-т практ. Психологии, 1997. – 287 с.
- 46.Функционирование иллюстрации в литературном тексте: сайт. – URL: <https://aesthesis.ru/magazine/march18/illustration-in-text>. – (дата обращения: 10.05. 2024). – Текст: электронный

- 47.Фэддэг , М. Иллюстрация. В чем ее смысл? Книга иллюстрированных иллюстраций, иллюстрирующих иллюстрации/Мауни Фэддэг.- Москва : Альпина Паблишер, 2018. -100 с.
- 48.Шорохов, Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1977. – 112 с.
- 49.Чегодаев, А. Пути развития советской книжной графики / Андрей Чегодаев.- Москва: Искусство, 1955. -434 с.
- 50.Эриксон, Эва // Свободная энциклопедия.- 2019.Эриксон, Ева.

ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. 1 – Остроминово Евангелие X в.

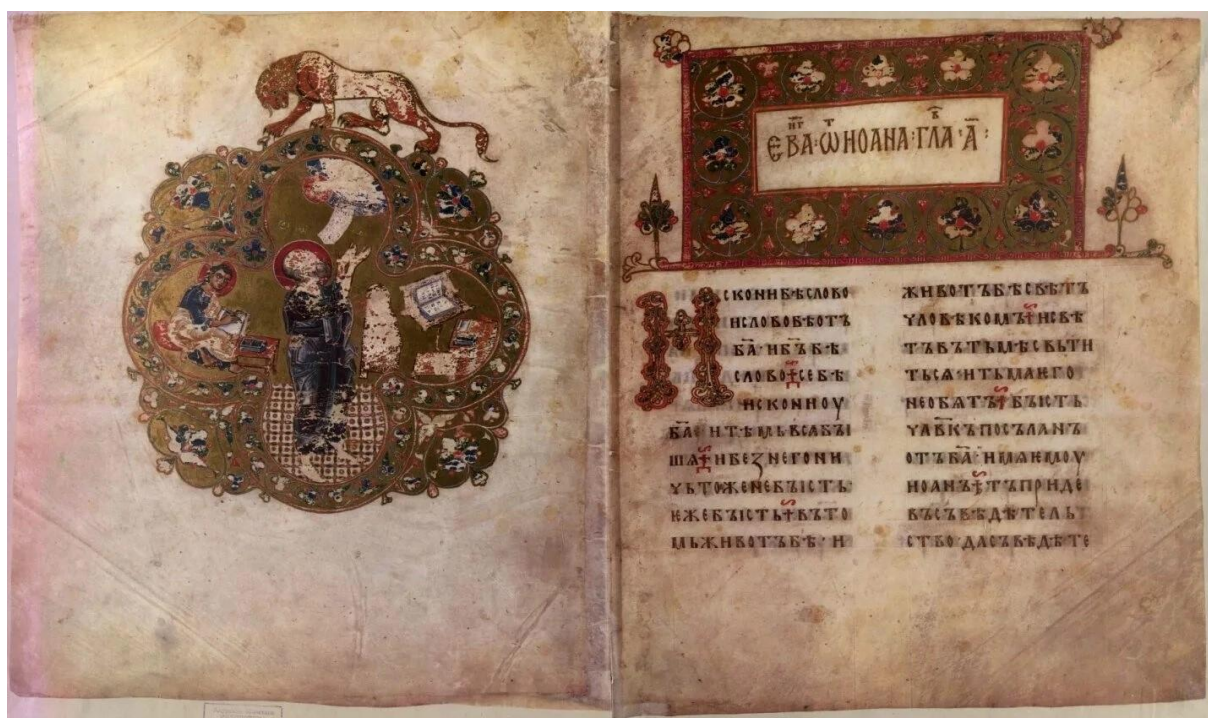

Рис. 2 - Остроминово Евангелие X в

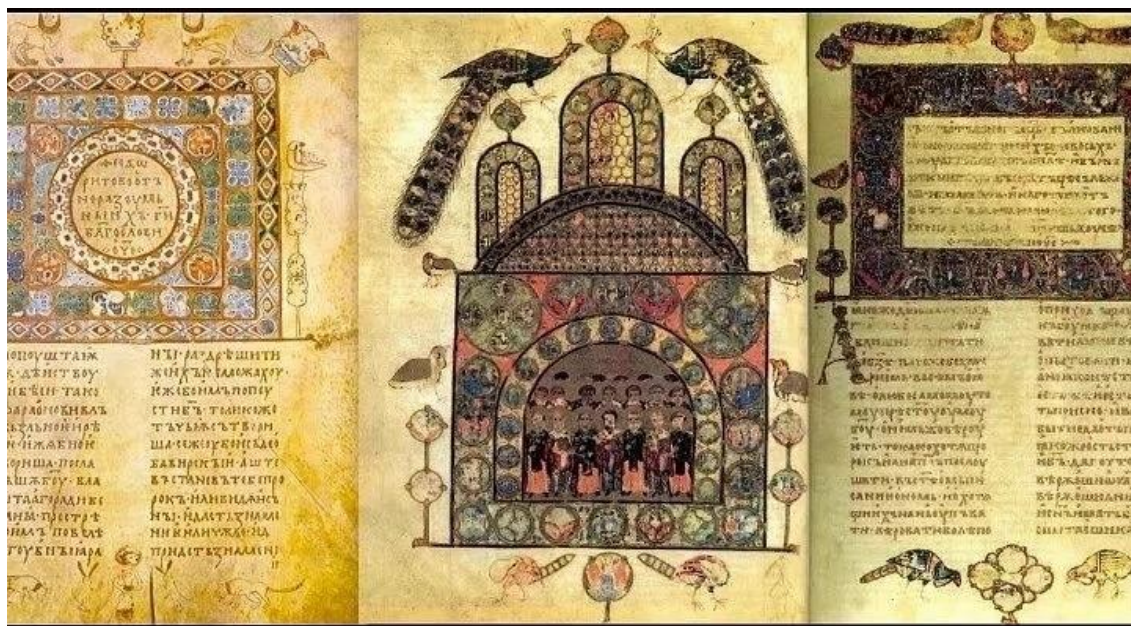

Рис. 3 - Изборник Святослава, XI в.

Рис. 4 - Изборник Святослава, XI в.

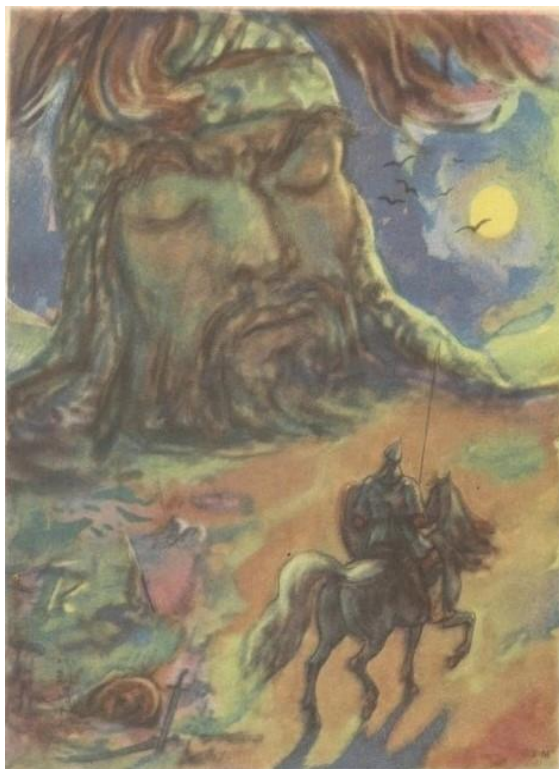

Рис. 5 – А. П. Могилевский
«Руслан и Голова», 1912 г.

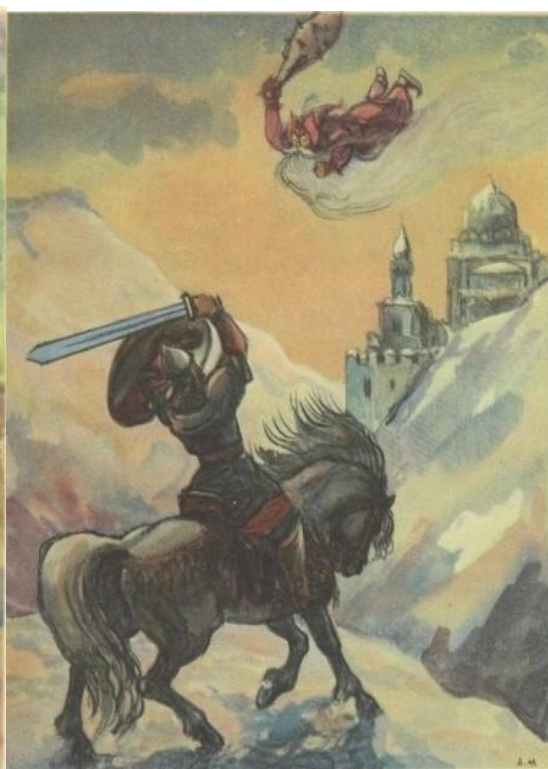

Рис. 6 – А. П. Могилевский
«Битва с Черномором», 1912 г.

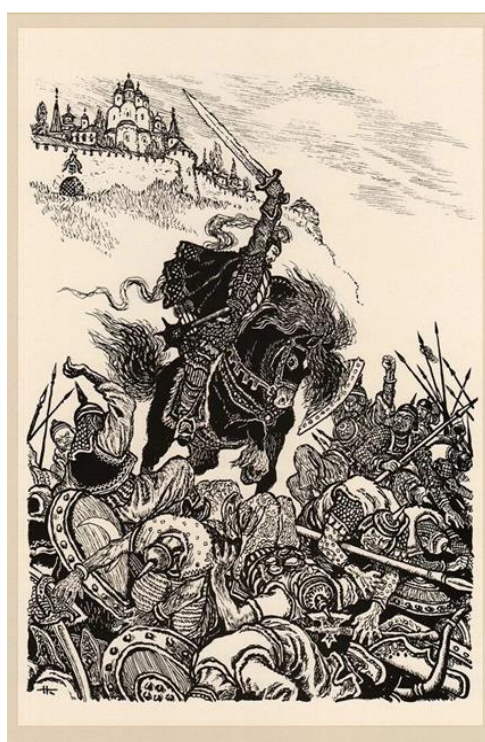

Рис. 7 - Н. М. Кочергин

Рис. 8 - Н. М. Кочергин

«Иллюстрации к «Руслан и Людмила», 2011 г.

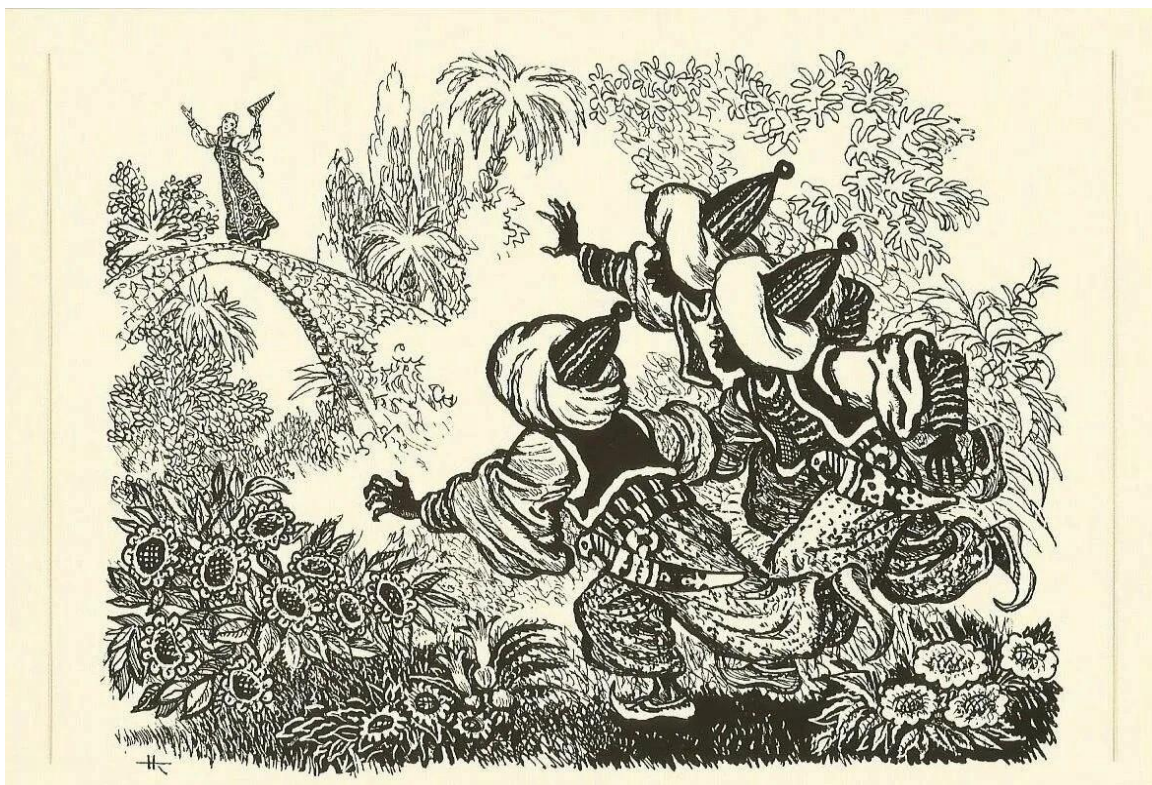

Рис. 9 - Н. М. Кочергин «Иллюстрации к «Руслан и Людмила», 2011г.

Рис. 10 - Н. М. Кочергин «Иллюстрации к «Руслан и Людмила», 2011г.

Рис. 11 - Н. М. Кочергин «Иллюстрации к «Руслан и Людмила», 2011 г.

Рис. 12 - Н. М. Кочергин
«Руслан и Черномор», 1842 г

Рис. 13 – А. Н. Оленин
«Руслан и Людмила» 1842 г.

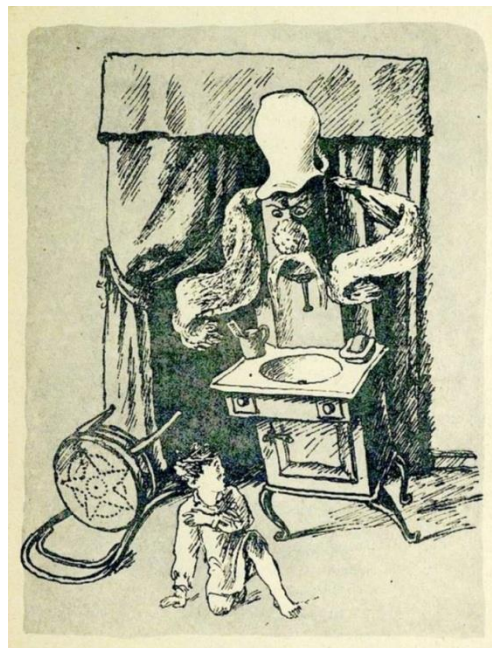

Рис. 14 – В. М. Конашевич
«иллюстрации», 1923-1930 гг.

Рис. 15 - В. М. Конашевич
«иллюстрации», 1923-1930 гг.

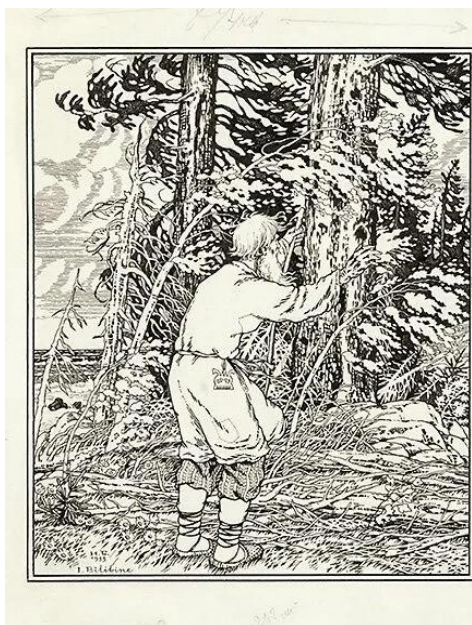

Рис. 16 - Иллюстрации И. Я. Билибина к народным сказкам, 1918г.

Рис. 17 - Иллюстрации И. Я. Билибина
«Руслан и Черномор», 1917г.

Рис.18 - Иллюстрации И. Я. Билибина
«Руслан и голова», 1917г.

Рис. 19 – Л. В. Владимирский
«Людмила», 1956 г.

Рис. 20 – Л.Владимирский
«Руслан» 1956г.

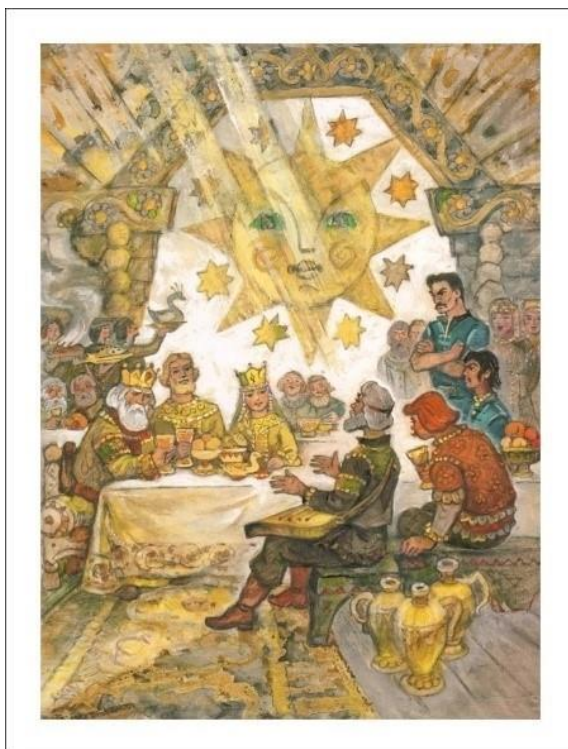

Рис. 21 – Л. В. Владимирский
«Руслан и Людмила», 1951г.

Рис. 22 – А. М. Куркин
«Сказка о царе Салтане», 1972г,

Рис. 23 – М. Лосенко «Людмила»,
2023 г.

Рис. 24 – В. Н. Ненов «Наина и Фин»,
2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рис. 25 – Черномор, итоговый эскиз Рис. 26 – Руслан, итоговый эскиз

Рис. 27 – Людмила, итоговый эскиз Рис. 28 – Наина, итоговый эскиз

Рис. 29 – Старик Фин, итоговый эскиз

Этапы работы над графическими листами «Руслан и Людмила»

Рис. 30

Рис. 31

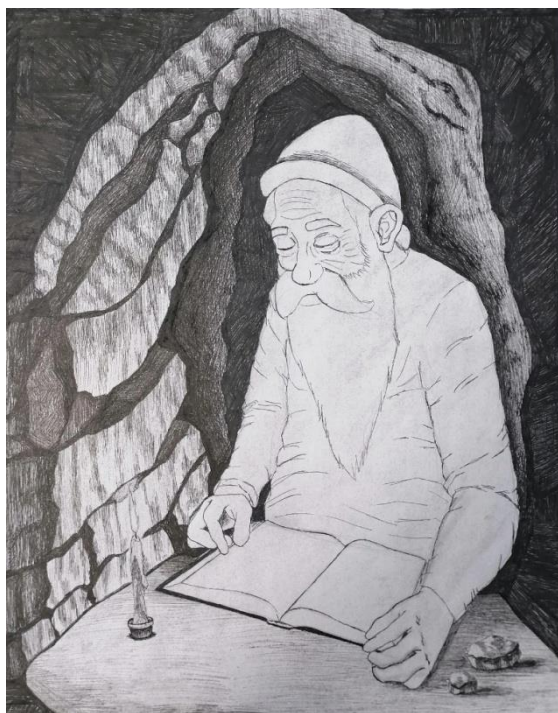

Рис. 32

Рис.33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39 – Черномор, итог

Рис. 40. – Старик Фин, итог

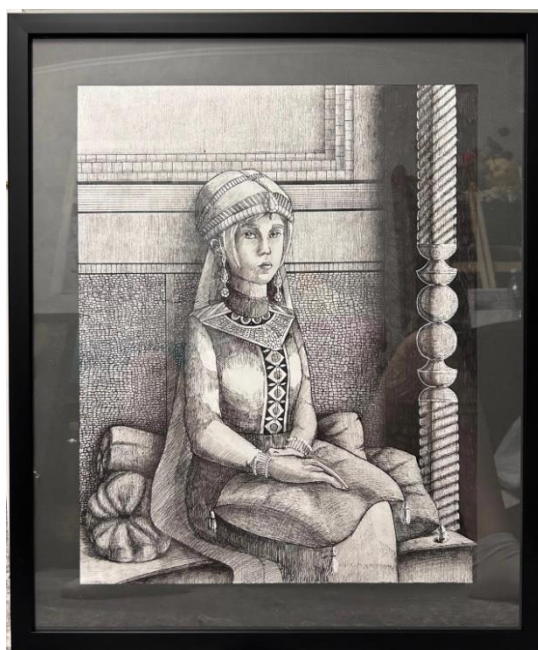

Рис. 41 – Людмила, итог

Рис. 42 – Наина, итог

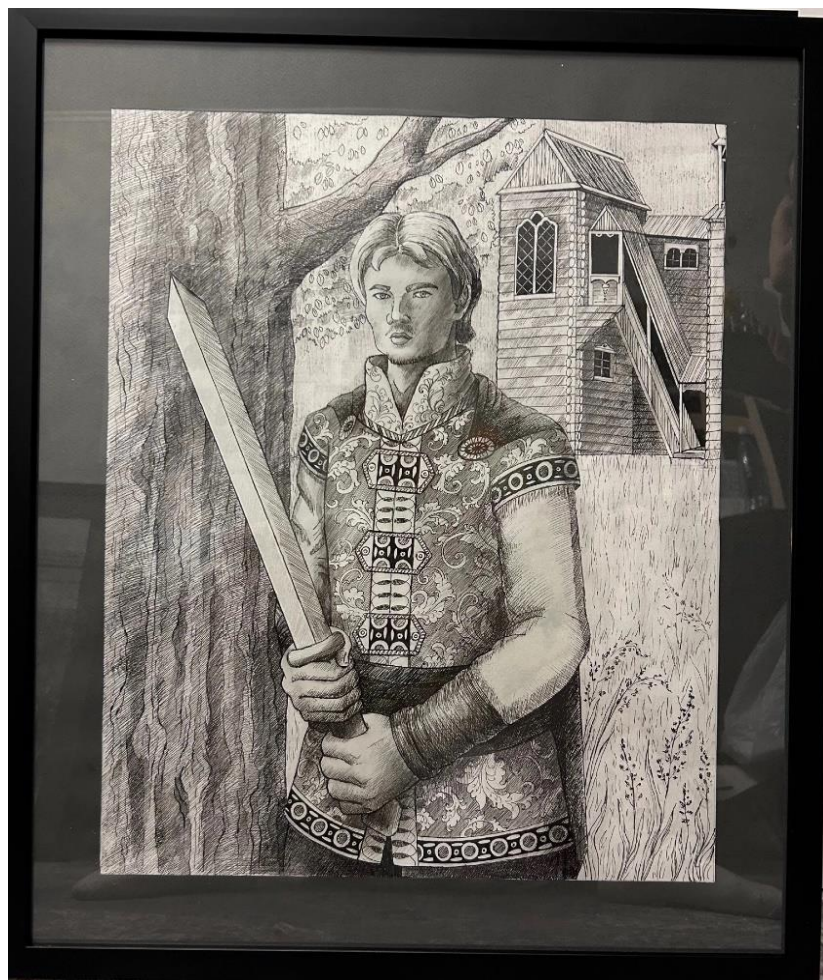

Рис. 43 – Руслан, итог

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. 44 – уроки в ДХШ №3

Рис. 45 - уроки в ДХШ №3

Рис. 46 - уроки в ДХШ №3

Рисунки учеников на тему «Герои народных сказок»

Рис. 47 – Алексеева
Диана, 13 лет

Рис. 48 – Бричковский
Даниил, 12 лет

Рис 49 – Варшавец
Даниил, 12 лет

Рис. 50 – Иванова
Екатерина, 14 лет

Рис. 51 - Яценко
Дарья, 15 лет

Рис. 52 – Родионова
Дарья, 14 лет

Рис. 53 – Дресвянникова Мария, 15 лет

Рис. 54 - Цеплая

Анна, 14 лет

Рис. 55 - Архипова

Ксения, 15 лет,

Рис. 56 – Симдянов

Богдан 15 лет

План-конспект урока по учебному предмету «Беседы об искусстве»

Тема: «Русь 10-12 века»

Тип урока: Урок введения новых знаний

Вид урока: Беседы об искусстве

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная

Цель урока: Формирование представлений об особенностях архитектуры и культуры древней Руси

Задачи: Изучить культуру, архитектуру и особенности жизни в Древней Руси.

Материалы и оборудование: Наглядный материал (презентация); проектор, электронная доска, ноутбук

Продолжительность занятия: 45 минут

План урока:

Организационная работа. (3 мин)

Сообщение темы и целей урока. (2 мин)

Вводная беседа и выведение наглядного материала для изучения. (30)

Подведение итогов. (10 мин)

Ход урока.

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.

Преподаватель объясняет задание на урок.

- Здравствуйте, ребята. Сегодня нас ждет увлекательное путешествие в прошлое! Нам с вами предстоит изучить Русь 10-12 века. Этот рассказ ваша небольшая подготовка к следующему уроку.

2. Сообщение темы и задачи урока.

- Я подготовила для вас небольшую презентацию, которая поведёт нас о древней Руси, её культуре и архитектуре. Слушайте внимательно! В конце, мы с вами будем вспоминать, всё, что сегодня узнали.

II. Основная часть урока.

В ходе урока применялись фронтальная, а также индивидуальная формы работы. Дети внимательно слушают, рассказывают факты, которые им уже известны, узнают новые подробности жизни людей, их окружение в данный период времени.

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ студентов.

По окончании занятия каждый рассказывает то, что он запомнил:

- чему научился?
- что было самым сложным? самым интересным?

(ответы учеников, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

План-конспект урока по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Урок 2: «Герои народных сказок»

Тема: «Герои народных сказок»

Тип урока: Урок развития умений и навыков

Вид урока: Графическое рисование

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Выполнение графического изображения героя народной сказки

Задачи:

- Сформировать навыков работы карандашом;
- Развить образное, творческое мышление;

- Развить моторику, воображение, аккуратность;
- Научить последовательности этапов выполнения изображения;
- Развить композиционное мышление.

Материалы и оборудование: Наглядный материал (сюжетные открытки); бумага формата А4, карандаш, ластик.

Продолжительность занятия: 45 минут

План урока:

Организационная работа. (3 мин)

Сообщение темы и целей урока. (2 мин)

Вводная беседа и просмотр наглядного материала для работы. (3 мин)

Практическая часть – выполнение работы. (35 мин)

Подведение итогов. (2 мин)

Ход урока.

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.

Преподаватель объясняет задание на урок. Напоминает студентам о правилах работы с материалом (гуашью).

- Здравствуйте, ребята. Сегодня вам предстоит выполнить работу и изобразить героя одной из народных сказок.

2. Проверка готовности рабочих мест.

- Пожалуйста, проверьте готовность ваших рабочих мест. Для сегодняшнего занятия нам понадобится бумага, ластик и простой карандаш.

3. Сообщение темы и задачи урока.

- Сегодня мы с вами вспоминая народные сказки и предыдущий урок изобразил одного из персонажей волшебной истории! Здесь на открытка вы можете видеть увидеть несколько примеров для вдохновения!

II. Основная часть урока.

Практическая часть.

–Сегодня вы побудете в роли художников и попробуем изобразить ваших любимых персонажей к сказкам.

Приступают к работе, рисуют. Этот урок помогает развивать такие чувства как усидчивость, внимание, аккуратность при работе, развивать творческое воображение

Все ученики работали активно и с интересом. Цели и задачи, поставленные преподавателем, были выполнены в полном объеме.

В ходе урока применялись фронтальная, а также индивидуальная формы работы.

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ учеников.

По окончании занятия преподаватель просит сделать небольшой просмотр ученических работ. Каждый рассказывает про свою работу — проводит самоанализ:

- чему научился?
- что было самым сложным? самым интересным?

(ответы учеников, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

Критерии оценки учебно-творческих работ обучающихся

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» (отлично):

Ученик хорошо владеет основными приемами рисования. Самостоятельно выполняет задания по теме урока, работа выполнена аккуратно, грамотно переданы пропорции изображаемого объекта, грамотно проделана работа с колоритом изображения;

«4» (хорошо):

Ученик владеет основными приемами рисования; работа выполнена с незначительной помощью учителя, работа выполнена достаточно аккуратно, имеются небольшие ошибки по пропорциям изображаемых объектов, колориту и т.д.

«3» (удовлетворительно):

У обучающегося достаточный низкий уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью преподавателя, неаккуратно, имеются значительные ошибки в передаче пропорций, колориту и т.д.

«2» (плохо):

Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами рисования, не может самостоятельно выполнить творческие задания по теме занятия, работа выполнена крайне небрежно.