ОГОУ СПО Владимирский педагогический колледж

Заочное отделение

Реферат

Тема: «Знакомство дошкольников с художниками иллюстраторами». Выполнила Рябова Ольга Борисовна.

Введение

С детской книгой малыш встречается уже в первые годы своей жизни. Книга - одно из первых произведений искусства, с которыми он знакомится.

   Книга представляет собой сложный комплекс искусства слова, техники печати и изображения (иллюстрации). Отечественная иллюстрация к детской книге имеет богатые традиции. Несколько поколений художников посвятили этому благородному делу всю жизнь и создали книги, ставшие своеобразными эталонами. Е.Д.Поленова, И.Я.Билибин, А.Н.Бенуа, Г.Н.Нарбут, В.А.Милашевский, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, Е.Н.Чарушин, Е.М. Рачев и др. иллюстировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение.

  Художник приходит к ребенку, когда тот ещё не умеет говорить, и наряду с родителями, с автором детской книги, становится первым воспитателем и учителем. Он формирует в детях любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный вкус, любовь к Родине. Е.А.Флерина писала, что картинка, особенно для детей младшего возраста, является чрезвычайно важным педагогическим материалом, более убедительным и острым, чем слово, благодаря своей реальной зримости.

  В дошкольных учреждениях детей знакомят с художественной литературой, но пока мало внимания обращается на художественную иллюстрацию. Она используется в основном как дидактический материал, в то время как иллюстрация несет в себе высокие художественные образы, дающие ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи и т.д.

  Образы, созданные хорошим художником - иллюстратором, - это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор воображению и собственному творчеству.

  Основная задача воспитания дошкольников -гармоничное развитие личности ребенка, которое происходит в процессе приобщения детей к богатству человеческой культуры, к опыту, накопленному предшествующими поколениями. Исследования Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, В.В.Краевского, С Л. Рубинштейна и др. показывают, что решить эту задачу можно при условии правильного выбора средств, которые позволят ребенку в ходе освоения культурно-исторического опыта стать субъектом собственной деятельности.

  Изобразительное искусство - составная часть этого опыта, играющая важную роль в становлении личности. К изобразительному искусству относятся живопись, графика, архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Самым распространенным видом изобразительного искусства в детском саду является иллюстрация, которая принадлежит графике. Иллюстрации, по определению Курочкиной Н.А. - это рисунки, образно раскрывающие текст, подчиненные содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие ее декоративный строй. С помощью графических средств они выявляют и передают социальную и художественную суть иллюстрируемого произведения (Н.М.Сокольникова). Книжная графика помогает детям глубже и полнее понять текст, дает знания об окружающем мире (это доказано в исследованиях В.А.Езикеевой, Р.И.Жуковской, В.Я.Кионовой, Т.А.Кондратович, И.О.Котовой, Т.А.Репиной, Е.А. Флериной, А.Ф.Яковличевой и др.). Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности (живописи, скульптуры и др.) Период дошкольного детства - один из самых благоприятных этапов в общении детей с изобразительным искусством, в развитии у них способностей к изобразительной деятельности. Но дошкольник без помощи взрослого не может приобщиться к опыту художественной деятельности, который накоплен человечеством.

Суте́ев Влади́мир Григо́рьевич

(5 июля 1903, Москва — 10 марта 1993, Москва).

     С творчеством Владимира Сутеева знакомы, наверное, все. Он режиссёр-мультипликатор, детский писатель, признанный классик, иллюстратор детской литературы.

Родился в Москве, в семье врача. Отец был одарённым человеком, его увлечение искусством передалось и сыну. Владимир поступил в 11-ю мужскую гимназию, а в последних классах учился уже в советской школе. С 14 лет подрабатывал: рисовал диаграммы для выставок здравоохранения, дипломы для победителей спортивных соревнований, работал санитаром в первом коммунистическом красноармейском госпитале, инструктором физкультуры в младших классах школы. Учился в МВТУ имени Баумана.

   Владимир Сутеев был амбидекстром, т. е. одинаково владел правой и левой рукой, причём одновременно одной мог писать, а другой — рисовать.

Я пишу правой рукой, а рисую левой. И правая хорошо знает, что делает левая». Даже если Владимир Григорьевич Сутеев шутил, говоря о себе такие слова, всё равно это чистая правда. Мало на свете детских книг, которые излучают такую гармонию, как книги Сутеева. И те, которые он сам написал, сам нарисовал, и те, которые только проиллюстрировал.

Главная причина такого счастья, конечно, где-то там, глубоко в душе, но есть и внешний, как говорится, формальный повод особой доходчивости и точности сутеевских работ, обращённых к малышам. Дело в том, что в творчестве у этого человека всё случилось как будто «задом наперёд».

Вообще-то современные творцы, где бы они ни начинали (в театре, литературе, балете), обычно заканчивают в кино. Ничего не поделаешь, такое время. А Сутеев двигался, так сказать, «против потока»: сначала, в 20-30-е годы минувшего века, работал как мультипликатор, потом стал книжным иллюстратором, потом, плюс ко всему, ещё и сочинителем сказок.

Однако анимация — суровое искусство. Нарисованный мир не прощает ни лишнего слова, ни лишнего штриха. И когда сутеевские утята, котята, щенята и ребята перебрались с экрана на бумажную страницу, они как будто продолжали по-настоящему двигаться среди немногих слов, которые всегда — только «о главном».

Нет ничего удивительного, что даже сейчас, когда издательства очень осторожничают с объёмами выпуска, книжки Владимира Григорьевича Сутеева то и дело издаются тиражами в десять и даже тридцать тысяч экземпляров. Если художник умеет нарисовать круглого жёлтого цыплёнка совершенно похожим на солнышко, никакая конкуренция ему не страшна.

С юношеских лет Владимир Сутеев как художник-иллюстратор периодически публиковался в журналах «Пионер», «Мурзилка», «Дружные ребята», «Искорка», в газете «Пионерская правда». С 1947 года работал в Детгизе. Иллюстрировал множество детских сказок советских писателей: Чуковского, Маршака, Михалкова. Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли книги: Д. Родари «Приключения Чиполлино» (сутеевские персонажи этой сказки стали образцом для детских игрушек), норвежского писателя А. Прейсена «Веселый Новый год», английского писателя Л. Муура «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». А в 1952 году вышла первая книжка за авторством Сутеева, «Две сказки про карандаш и краски». Чуковский приветствовал её появление рецензией в «Литературной газете».

   Начиная с 1936 г Владимир Григорьевич Сутеев работает режиссером на "Союзмультфильм".Он написал около 40 сценариев для мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы.Самые известные из поставленных им фильмов - "Шумное плавание" (1937), "Муха-Цокотуха" (1941), он был сценаристом и художником фильмов "Отважный моряк" (1937) и "`Стрела` улетает в сказку" (1955). По сценариям Владимира Сутеева поставлены мультфильмы "Когда зажигаются елки" (1950), "Волшебный магазин" (1953), "Снеговик-почтовик" (1955), "Кораблик" (1956), "Петя и Красная Шапочка" (1958), "Кто сказал `мяу`?" (1962), "Кот-рыболов" (1964), "Хвосты" (1966), "Мы ищем Кляксу" (1969), "Мешок яблок" (1974), "Дед Мороз и Серый волк" (1978) и многие другие.

     В детскую литературу В.Г.Сутеев пришел из кино. В прошлом остался институт кинематографии (1928); работа, еще в студенческие годы, над первым рисованным фильмом «Китай в огне» (1924); постановка первого звукового мультфильма «Улица поперек» (1931); студия «Союзмультфильм», где созданы более 30 фильмов, некоторые из них («Петя и Красная шапочка», «Волшебный магазин», «Когда зажигаются елки» и др.) были удостоены международных наград. В 1941 г. перед тем, как уйти на фронт, Владимир Григорьевич закончил работу над фильмом «Муха-цокотуха» по сказке К.Чуковского.

Художник многое принес в книжную иллюстрацию из мультипликационного кино; его динамичные, порой с успехом заменяющие текст, рисунки похожи на кадры мультиков; персонажи имеют графическую индивидуальность, выраженную в облике, движениях, мимике.

  Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли книги: Д.Родари «Приключения Чипполино» (сутеевские персонажи этой сказки стали образцом для детских игрушек), норвежского писателя А.Прейсена «Веселый Новый год», английского писателя Л.Муура «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Международным любимцем детей стал сутеевский щенок Пиф (из книги «Приключения Пифа» в пересказе с французского).

   Изданные книги, с иллюстрациями Владимира Сутеева не перечислить. Среди них, такие как: «Это что за птица?», «Под грибом», «Мешок яблок», «Цыпленок и утенок», «Кто сказал мяу?», «Палочка-выручалочка», «Усатый-полосатый», «Дядя Стёпа», «Веселое лето», «Приключения Чипполино», «Веселый Новый год», «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», «Приключения Пифа», «Айболит», «Яблоко», «Разные колеса», «Тараканище», «Мойдодыр», «Медвежонок-невежа», «Упрямый лягушонок», «Котeнок, который забыл, как надо просить есть», «Одни неприятности», «Спускаться легче», «Где лучше бояться?», «Середина сосиски», «Так не честно», «Хорошо спрятанная котлета», «Меня нет дома», «Эхо», «Тень все понимает», «Секретный язык», «Однажды утром», «Ромашки в январе», «Помощник», «Как щенок Тявка учился кукарекать», и многие, многие другие детские книжки.

   Владимир Сутеев написал множество сказок, которые отличаются живостью, остроумием, простотой и доступностью для самых маленьких читателей. Почти каждое предложение сопровождалось яркой иллюстрацией, в которые Сутеев много привнёс из мультипликации: его динамичные рисунки похожи на кадры мультфильмов; персонажи имеют графическую индивидуальность, выраженную в облике, движениях, мимике. В его книгах всегда много юмора, помогающего без морализации объяснить детям простые истины.

Владимир Сутеев издал книги: «Под грибом», «Яблоко», «Мешок яблок», «Кто сказал мяу?», «Разные колеса», «Палочка-выручалочка», «Это что за птица?» и другие произведения. Известное выражение «Талантливый человек – талантлив во всем», как нельзя лучше относится к Владимиру Григорьевичу. Эти и другие его книжки были переведены на 36 языков мира! Представляете?

Период дошкольного детства - один из самых благоприятных этапов в общении детей с изобразительным искусство, в развитии у них способностей к изобразительной деятельности. Книга - одно из первых произведений искусства, с которым он знакомится. Иллюстрации к книгам - самый распространенный вид изобразительного искусства, с которыми встречаются дети дошкольного возраста.

 С книжкой ребенок знакомится с младшего дошкольного возраста и задача взрослого заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к ней, к содержащимся в ней рисункам, желание внимательно их рассматривать - «читать рисунки», узнавать знакомые образы, эмоционально откликаться на них, испытывая радость и удовольствие от встречи. При рассматривании рисунка надо побуждать детей, слушать текст и соотносить его с определенной картинкой; обращать внимание детей на некоторые средства выразительности - форму, строение, позу, жест, фактуру поверхности (пушисты, лохматый и т.д.) цвет, положение в пространстве; подражать голосам, позам, движениям знакомых детям животных птиц.

Самые маленькие дети по картинкам как бы прочитывают книгу, прослеживая сюжет от одной иллюстрации к другой. Дополняя и углубляя содержание книги, пробуждая в ребенке те чувства и эмоции, которые вызывает в нас истинно художественное произведение, и, наконец, обогащая и развивая его зрительное восприятие, книжная иллюстрация выполняет и эстетическую функцию.

Начинать знакомство можно показав детям «книжку с сюрпризом». Обычно эта книжка представляет собой твердую обложку, при раскрывании которой ждет элемент неожиданности: объемные игрушки, цветы, котенок или щенок, бабочка и т.д. Это вызывает удивление ребенка, радость , и он много раз открывает и закрывает книжку, каждый раз испытывая удовольствие.

В средней группе продолжается работа по развитию у детей интереса к книжной иллюстрации. Формируется радость от общения с книгой, ожидание встречи с ней, эмоциональный отклик на её содержание, настроение героев, сопереживание им, бережное отношение к книге.

В этом возрасте детям нужно объяснить, что основным средством выразительности в книжной графике является рисунок - пространственная характеристика образа, переданная через изображение внешности: формы, строения, позы, движения, жеста, мимики, раскрывающих внутреннюю сущность, характер героя, его эмоциональное состояние с помощью разнообразных выразительных точек, линий, штрихов. Дети знакомятся с цветом как средство передачи эмоционального состояния героев, настроения, сезонных и временных изменений в природе.

Внимание детей привлекается и к построению изображения на странице книге: где и как художник рисует главного героя, как рисунок сопровождает текст, поясняя его. Дети знакомятся с ролью иллюстраций к книге, с тем, кто создает их; узнают о труде художника - иллюстратора. Они высказывают свои суждения и оценки, используя эмоционально- нравственные и эстетические определения. Ознакомление детей 4-5 лет с творчеством художников- иллюстраторов должна проходить по определенной системе. Так, первое занятие можно посвятить роли иллюстрации в детской книге. Следующее занятие можно посвятить творчеству одного из художников-иллюстраторов. На следующем занятии можно продолжить знакомить детей с творчеством художника - иллюстратора, формируя при этом у детей интерес, эмоциональную отзывчивость и сопереживание художественным образам, желание внимательно рассматривать иллюстрации, радоваться и удивляться интересным и выразительным рисункам художника, сюжету картины. На этом занятии детям предлагается побыть в роли художника - иллюстратора. После выполнения работы устраивается выставка детских работ с обсуждением у кого получилось, как у художника - иллюстратора. В течение учебного года детей среднего возраста можно познакомить с творчеством 2-3 художников - иллюстраторов.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) продолжается формирование у детей устойчивого интереса к творчеству художников - графиков, внимательно и бережного отношения к книге, желания постоянно общаться с ней. Внимание детей этого возраста следует обратить на индивидуальную творческую манеру того или иного художника, особенности почерка. Дети уже могут знать имена некоторых иллюстраторов и те произведения, которые они оформляли. Будем способствовать тому, чтобы у детей развивались сюжетные композиции. Работу в старшей группе можно начать со знакомства детей с графикой как видом изобразительного искусства. После этого занятия можно провести серию практических занятия по формированию у детей знаний и навыков использования средств выразительности рисунка, при этом познакомить детей с графическими изобразительными материалами, возможностями их использования в собственной деятельности. Серия занятий может быть посвящена ознакомлению детей с ролью цвета в книжной графике. Можно провести ряд занятий, целью которых будет ознакомление детей с творческой манерой художника. Здесь нам помогут беседы по сравнению произведений, созданных на одну тему, но разными художниками - иллюстраторами. 2-3 занятия могут быть посвящены знакомству детей с художниками, иллюстрирующими сказки (И.Я.Билибин, Н.М.Кочергин, В.Г.Сутеев, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, В.А.Милашевский, Е.М.Рачев, Ю.А. Васнецов, Л.В.Владимирский и др.). Одно-два занятия можно посвятить знакомству детей с творчеством иллюстраторов - анималистов, рисующих животных к рассказам, повестям (Е.и Н.Чарушины, М.Митурич, В. Курдов, Т.Капустина, Я.Манухин, С.Куприянов, В.Горячева и др).

Воплощая идейное содержание литературных произведений в художественных образах, ярких, выразительных, конкретных, искусство иллюстрации - одно из сильных средств воспитания. Иллюстрация помогает глубже и лучше воспринимать текст, быстрее запоминать содержание, дает знания об окружающем мире. Рассматривание книжных иллюстраций - широко используемый метод в обучении детей изобразительной деятельности. Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности (живописи, скульптуры и др.).

Образы, созданные хорошим художником-иллюстратором - это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор воображению и собственному творчеству.

Роль книги в процессе формирования ребенка переоценить невозможно. Книга направляет его природную любознательность, развивает ее и углубляет, отвечает на тысячи вопросов, возникающих в его воображении. Необходимость иллюстраций в книге для детей, их огромная важность ни у кого не вызывают сомнений. Именно стремление к синтезу всех возможностей слова и изображения определяет характерную черту современной детской книги.

Велика роль книжной иллюстрации и в раскрытии идейно-художественного своеобразия литературного произведения, понимания литературного текста. Поскольку художник-иллюстратор в детской книге выступает как творец и соавтор писателя, он не просто отражает в своих рисунках мир литературного произведения, но и дает трактовку, зрительную интерпретацию, свое понимание событий и образов.

Целая плеяда художников посвятила свой талант искусству детской книги. Все мы с детства помним Сутеева и его "Кто сказал мяу?", "Айболита", "Мешок яблок", "Елку", "Крошку енота" и другие книги Владимира Конашевича; и его изумительные иллюстрации к "Тараканищу", "Чудо-дереву" Корнея Чуковского, "Вот какой рассеянный" С. Маршака и другим произведениям.

На ранней ступени развития ребенка, в тот момент, когда ему просто можно дать в руки любую картинку, его восприятие окружающего мира и запросы к изобразительному искусству мало чем отличаются от запросов первобытного человека. Ясность, простота и выразительность графического произведения — вот три требования, которые предъявляет малыш к изображению. За внешней примитивностью рисунка скрывается содержание и понимание окружающего мира. Детское восприятие требует, чтобы предмет был изображен тщательно, с учетом всех деталей, но в то же время без нагромождений и изысков. Ребенку необходимо различать все части предмета: человек не должен быть изображен в профиль или в каком-либо еще непривычном и трудноузнаваемом ракурсе, ноги у животных должны не накрывать одна другую, а быть полностью прорисованы и т.д. Крохе не за чем мучиться догадками, рассматривая непонятную картинку. Малыш должен с первого взгляда узнавать изображенные предметы.   И, конечно же, в цветном рисунке ребенку разобраться легче: цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа.

Принципы оформления и иллюстрирования книг в первую очередь обусловлены возрастными особенностями детского восприятия. Для каждого из возрастных этапов характерны определенные особенности усвоения информации, существенно влияющие на конструкцию книги, на качество иллюстраций, решение шрифтовых композиций и т.д. Кроме того, с возрастными особенностями детей связаны и особые соединения иллюстраций и текста в книге.

Важно подчеркнуть, что у ребенка каждый возраст имеет самодовлеющую ценность, представляя собой органическое целое, определяемое законами внутреннего развития. Иллюстрации и оформление книги не пассивно следуют за развитием ребенка, а продвигают, стимулируют его развитие, пробуждая в ребенке его творческие способности. Особенности восприятия детьми разных возрастных групп иллюстраций в детской книге анализируются в ряде работ психологов и педагогов. Исследователь И. Котова установила некоторые особенности узнавания детьми изображенного образа. Так, для детей 3-4 лет основным признаком узнавания изображенного образа является форма, цвет же имеет второстепенное значение. Для детей пятого года жизни цвет начинает играть основную роль в узнавании, а для детей шестого года жизни цвет является таким же важным признаком при узнавании изображенного образа, как и форма.

На ранней ступени развития ребенка, в тот момент, когда ему просто можно дать в руки любую картинку, - ясность, простота и выразительность графического произведения - вот три требования, которые предъявляет малыш к изображению. За внешней примитивностью рисунка скрывается содержание и понимание окружающего мира. Детское восприятие требует, чтобы предмет был изображен тщательно, с учетом всех деталей, но в то же время без нагромождений и изысков. Ребенку необходимо различать все части предмета: человек не должен быть изображен в профиль или в каком-либо еще непривычном и трудно узнаваемом ракурсе, ноги у животных должны не накрывать одна другую, а быть полностью прорисованы и т.д. Крохе не зачем мучиться догадками, рассматривая непонятную картинку. Малыш должен с первого взгляда узнавать изображенные предметы. Кроме того, по мнению многих детских художников, иллюстрации "для самых маленьких" не должны содержать светотень и перспективу.

И, конечно же, в цветном рисунке ребенку разобраться легче: цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа. Но в цвете так же, как и в самом изображении, необходимо придерживаться определенных требований - предмет должен быть изображен на рисунке в своей естественной, "природной" раскраске. Это, кстати, относится к иллюстрациям для всех возрастных категорий.

Важно обратить внимание и на композицию рисунка. Она должна быть проста и вытекать непосредственно из сюжета книги. Нужно чтобы кроха с первого взгляда "понимал" картинку, соотнося ее с только что прочитанным текстом.

В более старшем возрасте (от 2 до 6 лет) у ребенка особенно активно начинает складываться представление об окружающем мире - работает память, воображение, все больше усложняются эмоциональные реакции. Иллюстрации в книге играют в этот период чрезвычайно важную роль. Часто ребенок на всю жизнь сохраняет в памяти картинку из детской книжки - страшную, смешную, грустную. Впечатление ребенка от иллюстрации зависит напрямую и от техники ее исполнения, и от степени эмоционального воздействия текста, к которому она относится. Но насколько дети неодинаковы в одном и том, же возрасте, настолько неодинаково и их восприятие одних и тех же явлений окружающего мира. В этот период уже особенно четко начинает проявляться индивидуальность характера маленького человека. Поэтому вывести формулу "идеальной" иллюстрации для этого возраста нельзя. Можно лишь говорить о тенденциях в выборе композиционной структуры и степени сложности иллюстрации, свойственных этому уровню развития детей. Рисунок (по мере взросления ребенка) должен усложняться вслед за текстом. В иллюстрацию включаются и перспектива, и светотень, и более сложное композиционное решение - необычные ракурсы, более детальное изображение привычных и знакомых предметов. Большинство детей, начиная с двух-трех лет, отдает предпочтение рисункам со сложным сюжетом и множеством деталей.

Книжная иллюстрация особенно важна для младших школьников. Книга с иллюстраций служит для ребенка стимулом освоения первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. Благодаря высокопрофессиональной иллюстрации, учитывающей особенности детского восприятия, возникает интерес к книге и чтению. Художественно исполненная иллюстрация воздействует на ребенка, прежде всего, эстетически, дает ему познание жизни и познание искусства. Иллюстрация - рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчиненный содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащая ее декоративный строй.

    Книжки с картинками Владимира Сутеева запомнились мне еще в раннем детстве. До сих пор хранится сборник его сказок, купленный для моих детей-дошкольников, которые теперь уже стали взрослыми. Книжки эти в советские времена издавались миллионными тиражами. И тут же исчезали. Сейчас их можно купить в любом книжном магазине, и не раскупаются они мгновенно только потому, что цены на них многократно возросли.

   Мне трудно назвать современного российского художника-иллюстратора детских книг, которого можно было бы сравнить с Сутеевым. Но он выделяется и на фоне своих коллег-современников, многих из которых так и хочется назвать настоящими волшебниками. Всё дело в том, что Владимир Сутеев - не только иллюстратор. Он сам автор множества текстов, к которым рисовал картинки. Проще говоря, он мастер комиксов. Но и текст для комиксов тоже может создаваться не самим художником, а профессионалом сценаристом. А здесь "композитор" и "исполнитель" очень часто в одном лице. Есть авторская песня, а есть еще, оказывается, авторская сказка-комикс. Но если бардов - тысячи, то таких художников, как Сутеев - единицы.

И даже среди художников, которые сочиняют и рисуют комиксы, его сейчас не с кем сравнить. Если кто-то и делает что-либо подобное, то гораздо более низкого качества. Комиксов в России вообще мало, но и то, что делается - не для детей, а для подростков или даже для взрослых.

Всем известно о его мастерстве изображения животных, теплоте, душевности, трогательности образов. Всё это есть. Но здесь хочется сказать об особенном, характерном для Сутеева построении сюжета, характере поведения героев. Они постоянно активно общаются и активно действуют. В самом коротком сюжете Сутеева происходят в связи с этим какие-то, часто неожиданные превращения. Как в настоящей сказке. Некоторое чудо или, если без пафоса, некоторый фокус происходит на глазах у зрителя. Все компоненты этого фокуса на виду, всё просто, ясно, никаких секретов, никакого обмана. И всё же - явное волшебство. Три разноцветных котенка вдруг все вместе становятся белыми, потом черными, потом мокрыми, потом снова такими же, как были сначала. Нарисованные сыр и сосиски на глазах у изумленного мышонка превращаются в кошку. Бесполезные вещи в руках сообразительных зверушек превращаются в полезные ("Палочка-выручалочка", "Разные колеса").

Персонажи этих детских книжек не сюсюкают, не дурачатся - они же заняты делом. Они могут что-нибудь строить ("Кораблик"), или что-нибудь самоотверженно исследовать ("Кто сказал "мяу"?"). Короче говоря, все эти нарисованные звери - люди серьёзные, люди творческие.

И все эти сказки - лучшая иллюстрация к психологической теории деятельности. Здесь можно наглядно увидеть и мотив, и цель, и действия, и операции. И увидеть, что происходит, если эти элементы сдвигаются, выпадают, пересекаются, не совпадают у разных героев ("Капризная кошка"). Такую психологию и такую педагогику можно и нужно изучать на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Кто-то скажет - что тут изучать, это же всем с детства известно! Да, но известно как зрителям, читателям. А вот как художникам, писателям, педагогам - совсем неизвестно. Кстати, нечто подобное пытался делать вместе с детьми Сухомлинский: они не только писали, но и рисовали сказки. Но получалось не так интересно.

Сутееву можно было бы посвятить отдельное искусствоведческое, филологическое и педагогическое исследование. К сожалению, очень редки специалисты, способные охватить все три этих научных аспекта его творчества.

Поэтому пока, без претензий на научность, скажу, что в основе сюжетов Сутеева - своего рода конструктивная магия, наглядная и веселая диалектика реальной жизни. В этом есть нечто от народных сказок о животных (ловких и деятельных без колдовства), нечто от пафоса вечного советского "строительства", нечто от сегодняшней идеологии смелой предприимчивости.

   Остроумные, веселые добрые книжки В.Г. Сутеева знакомы детям всего мира. Они переведены на 36 языков и издавались в Норвегии, Франции, США, Мексике, Чехословакии, Японии...

Заключение

   Книжная иллюстрация позволяет подвести детей к углубленному восприятию содержания текста. Знакомство детей со сказочными образами - одна из важных сторон работы, направленной на развитие личности ребёнка.

Разные рисунки к одному произведению обострят интерес детей, они начинают более внимательно рассматривать, сравнивать, обсуждать, иной раз даже спорить.

 Необходимо познакомить детей с литературным произведением, обратив внимание детей на необычный образ, а потом, на занятии, вернуться к нему, предложив детям нарисовать сказочный сюжет. Рассматривание иллюстраций в этом случае должно предшествовать занятию.

Разработана серия занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы и книжной графики.

Рисование для детей - органическая потребность, канал, по которому может выявляться и реализовываться в материале внутренняя жизнь детской души. Занятия изобразительной деятельностью заключают в себе большие возможности для всестороннего развития ребенка - умственного, эмоционального, эстетического, моторного, трудового. В результате систематических занятий рисованием формируются воображение и память, развивается мелкая моторика руки и связанные с ней мышление и речь. Рисуя, ребенок постоянно анализирует, сравнивает, обобщает, абстрагирует - и это также формирует его мышление, пробуждает ассоциативные связи. Кроме того, рисование имеет психотерапевтический эффект для тревожных, невротических детей.

Используемая литература:

1. Вопросы эстетического воспитания в детском саду. - М., 1960., 335с.

2. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности:

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Акаде мия, 2000., 300с.

3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольника. - М., 1999., 220с.

4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996., 99с.

5. Дехтерев Б. Иллюстрация - произведение художественное // Детская литература. - 1969. - № 4.- С. 77-84.

6. Дехтерев Б. Познание мира и иллюстрация // Детская литература. - 1972. - № 3. - С. 56-63.

7. Езикеева В.А. Иллюстративный материал для детского изобразительного творчества. - М., 1973., 115с.

8. Зубарева Н.М. Дети и изобразительное искусство. - М., 1968.,187с.

9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. - М.: Педагогика, 1983.,206с.

10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М., 1985.,127с. 11. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - МП.: Педагогика, 1995., 165с.

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество. - М.: Педагогика, 1990., 326с.

13. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. М.: Просвещение, 1981г., 323с.

14. Котова И. О некоторых особенностях восприятия иллюстраций младшими дошкольниками // Дошкольное воспитание, - 1973. - № 2.- С. 47-54.

15. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 1998., 240с.

16. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.,185с.

17. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. - М.: Просвещение, 1965.,208с.

18. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. - М.: Педагогика, 1987., 324с.

19. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / Под ред. Т.С.Комаровой. - М., 1982., 426с.

20. Мухина В.С. Детская психология. - М.: Просвещение, 1985.,340с.

21. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М.: Педагогика, 1981., 365с.

22. Полуянов Ю.А. Дети рисуют. - М.: Педагогика, 1988., 160с.

23. Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. - М., 1954., 127с.

24. Работа с книгой в детском саду. - М., 1967., 356с.

26. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 1982., 283с.

25. Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве. - М.: Просвещение, 1965., 243с.

26. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду / В.Б.Косминская, Е.И.Васильева, Р.Г.Казакова. - М.: Просвещение, 1985., 356с.

27. Художественное творчество в детском саду / Под ред. Н.А.Ветлугиной. -М., 1974., 425с.

28. Эстетическое воспитание в детском саду. - М., 1985., 256с.

ОГОУ СПО Владимирский педагогический колледж

Заочное отделение

Реферат

Тема: «Знакомство дошкольников с художниками иллюстраторами». Выполнила Рябова Ольга Борисовна.

Введение

С детской книгой малыш встречается уже в первые годы своей жизни. Книга - одно из первых произведений искусства, с которыми он знакомится.

   Книга представляет собой сложный комплекс искусства слова, техники печати и изображения (иллюстрации). Отечественная иллюстрация к детской книге имеет богатые традиции. Несколько поколений художников посвятили этому благородному делу всю жизнь и создали книги, ставшие своеобразными эталонами. Е.Д.Поленова, И.Я.Билибин, А.Н.Бенуа, Г.Н.Нарбут, В.А.Милашевский, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, Е.Н.Чарушин, Е.М. Рачев и др. иллюстировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение.

  Художник приходит к ребенку, когда тот ещё не умеет говорить, и наряду с родителями, с автором детской книги, становится первым воспитателем и учителем. Он формирует в детях любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный вкус, любовь к Родине. Е.А.Флерина писала, что картинка, особенно для детей младшего возраста, является чрезвычайно важным педагогическим материалом, более убедительным и острым, чем слово, благодаря своей реальной зримости.

  В дошкольных учреждениях детей знакомят с художественной литературой, но пока мало внимания обращается на художественную иллюстрацию. Она используется в основном как дидактический материал, в то время как иллюстрация несет в себе высокие художественные образы, дающие ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи и т.д.

  Образы, созданные хорошим художником - иллюстратором, - это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор воображению и собственному творчеству.

  Основная задача воспитания дошкольников -гармоничное развитие личности ребенка, которое происходит в процессе приобщения детей к богатству человеческой культуры, к опыту, накопленному предшествующими поколениями. Исследования Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, В.В.Краевского, С Л. Рубинштейна и др. показывают, что решить эту задачу можно при условии правильного выбора средств, которые позволят ребенку в ходе освоения культурно-исторического опыта стать субъектом собственной деятельности.

  Изобразительное искусство - составная часть этого опыта, играющая важную роль в становлении личности. К изобразительному искусству относятся живопись, графика, архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Самым распространенным видом изобразительного искусства в детском саду является иллюстрация, которая принадлежит графике. Иллюстрации, по определению Курочкиной Н.А. - это рисунки, образно раскрывающие текст, подчиненные содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие ее декоративный строй. С помощью графических средств они выявляют и передают социальную и художественную суть иллюстрируемого произведения (Н.М.Сокольникова). Книжная графика помогает детям глубже и полнее понять текст, дает знания об окружающем мире (это доказано в исследованиях В.А.Езикеевой, Р.И.Жуковской, В.Я.Кионовой, Т.А.Кондратович, И.О.Котовой, Т.А.Репиной, Е.А. Флериной, А.Ф.Яковличевой и др.). Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности (живописи, скульптуры и др.) Период дошкольного детства - один из самых благоприятных этапов в общении детей с изобразительным искусством, в развитии у них способностей к изобразительной деятельности. Но дошкольник без помощи взрослого не может приобщиться к опыту художественной деятельности, который накоплен человечеством.

Суте́ев Влади́мир Григо́рьевич

(5 июля 1903, Москва — 10 марта 1993, Москва).

     С творчеством Владимира Сутеева знакомы, наверное, все. Он режиссёр-мультипликатор, детский писатель, признанный классик, иллюстратор детской литературы.

Родился в Москве, в семье врача. Отец был одарённым человеком, его увлечение искусством передалось и сыну. Владимир поступил в 11-ю мужскую гимназию, а в последних классах учился уже в советской школе. С 14 лет подрабатывал: рисовал диаграммы для выставок здравоохранения, дипломы для победителей спортивных соревнований, работал санитаром в первом коммунистическом красноармейском госпитале, инструктором физкультуры в младших классах школы. Учился в МВТУ имени Баумана.

   Владимир Сутеев был амбидекстром, т. е. одинаково владел правой и левой рукой, причём одновременно одной мог писать, а другой — рисовать.

Я пишу правой рукой, а рисую левой. И правая хорошо знает, что делает левая». Даже если Владимир Григорьевич Сутеев шутил, говоря о себе такие слова, всё равно это чистая правда. Мало на свете детских книг, которые излучают такую гармонию, как книги Сутеева. И те, которые он сам написал, сам нарисовал, и те, которые только проиллюстрировал.

Главная причина такого счастья, конечно, где-то там, глубоко в душе, но есть и внешний, как говорится, формальный повод особой доходчивости и точности сутеевских работ, обращённых к малышам. Дело в том, что в творчестве у этого человека всё случилось как будто «задом наперёд».

Вообще-то современные творцы, где бы они ни начинали (в театре, литературе, балете), обычно заканчивают в кино. Ничего не поделаешь, такое время. А Сутеев двигался, так сказать, «против потока»: сначала, в 20-30-е годы минувшего века, работал как мультипликатор, потом стал книжным иллюстратором, потом, плюс ко всему, ещё и сочинителем сказок.

Однако анимация — суровое искусство. Нарисованный мир не прощает ни лишнего слова, ни лишнего штриха. И когда сутеевские утята, котята, щенята и ребята перебрались с экрана на бумажную страницу, они как будто продолжали по-настоящему двигаться среди немногих слов, которые всегда — только «о главном».

Нет ничего удивительного, что даже сейчас, когда издательства очень осторожничают с объёмами выпуска, книжки Владимира Григорьевича Сутеева то и дело издаются тиражами в десять и даже тридцать тысяч экземпляров. Если художник умеет нарисовать круглого жёлтого цыплёнка совершенно похожим на солнышко, никакая конкуренция ему не страшна.

С юношеских лет Владимир Сутеев как художник-иллюстратор периодически публиковался в журналах «Пионер», «Мурзилка», «Дружные ребята», «Искорка», в газете «Пионерская правда». С 1947 года работал в Детгизе. Иллюстрировал множество детских сказок советских писателей: Чуковского, Маршака, Михалкова. Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли книги: Д. Родари «Приключения Чиполлино» (сутеевские персонажи этой сказки стали образцом для детских игрушек), норвежского писателя А. Прейсена «Веселый Новый год», английского писателя Л. Муура «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». А в 1952 году вышла первая книжка за авторством Сутеева, «Две сказки про карандаш и краски». Чуковский приветствовал её появление рецензией в «Литературной газете».

   Начиная с 1936 г Владимир Григорьевич Сутеев работает режиссером на "Союзмультфильм".Он написал около 40 сценариев для мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы.Самые известные из поставленных им фильмов - "Шумное плавание" (1937), "Муха-Цокотуха" (1941), он был сценаристом и художником фильмов "Отважный моряк" (1937) и "`Стрела` улетает в сказку" (1955). По сценариям Владимира Сутеева поставлены мультфильмы "Когда зажигаются елки" (1950), "Волшебный магазин" (1953), "Снеговик-почтовик" (1955), "Кораблик" (1956), "Петя и Красная Шапочка" (1958), "Кто сказал `мяу`?" (1962), "Кот-рыболов" (1964), "Хвосты" (1966), "Мы ищем Кляксу" (1969), "Мешок яблок" (1974), "Дед Мороз и Серый волк" (1978) и многие другие.

     В детскую литературу В.Г.Сутеев пришел из кино. В прошлом остался институт кинематографии (1928); работа, еще в студенческие годы, над первым рисованным фильмом «Китай в огне» (1924); постановка первого звукового мультфильма «Улица поперек» (1931); студия «Союзмультфильм», где созданы более 30 фильмов, некоторые из них («Петя и Красная шапочка», «Волшебный магазин», «Когда зажигаются елки» и др.) были удостоены международных наград. В 1941 г. перед тем, как уйти на фронт, Владимир Григорьевич закончил работу над фильмом «Муха-цокотуха» по сказке К.Чуковского.

Художник многое принес в книжную иллюстрацию из мультипликационного кино; его динамичные, порой с успехом заменяющие текст, рисунки похожи на кадры мультиков; персонажи имеют графическую индивидуальность, выраженную в облике, движениях, мимике.

  Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли книги: Д.Родари «Приключения Чипполино» (сутеевские персонажи этой сказки стали образцом для детских игрушек), норвежского писателя А.Прейсена «Веселый Новый год», английского писателя Л.Муура «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Международным любимцем детей стал сутеевский щенок Пиф (из книги «Приключения Пифа» в пересказе с французского).

   Изданные книги, с иллюстрациями Владимира Сутеева не перечислить. Среди них, такие как: «Это что за птица?», «Под грибом», «Мешок яблок», «Цыпленок и утенок», «Кто сказал мяу?», «Палочка-выручалочка», «Усатый-полосатый», «Дядя Стёпа», «Веселое лето», «Приключения Чипполино», «Веселый Новый год», «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», «Приключения Пифа», «Айболит», «Яблоко», «Разные колеса», «Тараканище», «Мойдодыр», «Медвежонок-невежа», «Упрямый лягушонок», «Котeнок, который забыл, как надо просить есть», «Одни неприятности», «Спускаться легче», «Где лучше бояться?», «Середина сосиски», «Так не честно», «Хорошо спрятанная котлета», «Меня нет дома», «Эхо», «Тень все понимает», «Секретный язык», «Однажды утром», «Ромашки в январе», «Помощник», «Как щенок Тявка учился кукарекать», и многие, многие другие детские книжки.

   Владимир Сутеев написал множество сказок, которые отличаются живостью, остроумием, простотой и доступностью для самых маленьких читателей. Почти каждое предложение сопровождалось яркой иллюстрацией, в которые Сутеев много привнёс из мультипликации: его динамичные рисунки похожи на кадры мультфильмов; персонажи имеют графическую индивидуальность, выраженную в облике, движениях, мимике. В его книгах всегда много юмора, помогающего без морализации объяснить детям простые истины.

Владимир Сутеев издал книги: «Под грибом», «Яблоко», «Мешок яблок», «Кто сказал мяу?», «Разные колеса», «Палочка-выручалочка», «Это что за птица?» и другие произведения. Известное выражение «Талантливый человек – талантлив во всем», как нельзя лучше относится к Владимиру Григорьевичу. Эти и другие его книжки были переведены на 36 языков мира! Представляете?

Период дошкольного детства - один из самых благоприятных этапов в общении детей с изобразительным искусство, в развитии у них способностей к изобразительной деятельности. Книга - одно из первых произведений искусства, с которым он знакомится. Иллюстрации к книгам - самый распространенный вид изобразительного искусства, с которыми встречаются дети дошкольного возраста.

 С книжкой ребенок знакомится с младшего дошкольного возраста и задача взрослого заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к ней, к содержащимся в ней рисункам, желание внимательно их рассматривать - «читать рисунки», узнавать знакомые образы, эмоционально откликаться на них, испытывая радость и удовольствие от встречи. При рассматривании рисунка надо побуждать детей, слушать текст и соотносить его с определенной картинкой; обращать внимание детей на некоторые средства выразительности - форму, строение, позу, жест, фактуру поверхности (пушисты, лохматый и т.д.) цвет, положение в пространстве; подражать голосам, позам, движениям знакомых детям животных птиц.

Самые маленькие дети по картинкам как бы прочитывают книгу, прослеживая сюжет от одной иллюстрации к другой. Дополняя и углубляя содержание книги, пробуждая в ребенке те чувства и эмоции, которые вызывает в нас истинно художественное произведение, и, наконец, обогащая и развивая его зрительное восприятие, книжная иллюстрация выполняет и эстетическую функцию.

Начинать знакомство можно показав детям «книжку с сюрпризом». Обычно эта книжка представляет собой твердую обложку, при раскрывании которой ждет элемент неожиданности: объемные игрушки, цветы, котенок или щенок, бабочка и т.д. Это вызывает удивление ребенка, радость , и он много раз открывает и закрывает книжку, каждый раз испытывая удовольствие.

В средней группе продолжается работа по развитию у детей интереса к книжной иллюстрации. Формируется радость от общения с книгой, ожидание встречи с ней, эмоциональный отклик на её содержание, настроение героев, сопереживание им, бережное отношение к книге.

В этом возрасте детям нужно объяснить, что основным средством выразительности в книжной графике является рисунок - пространственная характеристика образа, переданная через изображение внешности: формы, строения, позы, движения, жеста, мимики, раскрывающих внутреннюю сущность, характер героя, его эмоциональное состояние с помощью разнообразных выразительных точек, линий, штрихов. Дети знакомятся с цветом как средство передачи эмоционального состояния героев, настроения, сезонных и временных изменений в природе.

Внимание детей привлекается и к построению изображения на странице книге: где и как художник рисует главного героя, как рисунок сопровождает текст, поясняя его. Дети знакомятся с ролью иллюстраций к книге, с тем, кто создает их; узнают о труде художника - иллюстратора. Они высказывают свои суждения и оценки, используя эмоционально- нравственные и эстетические определения. Ознакомление детей 4-5 лет с творчеством художников- иллюстраторов должна проходить по определенной системе. Так, первое занятие можно посвятить роли иллюстрации в детской книге. Следующее занятие можно посвятить творчеству одного из художников-иллюстраторов. На следующем занятии можно продолжить знакомить детей с творчеством художника - иллюстратора, формируя при этом у детей интерес, эмоциональную отзывчивость и сопереживание художественным образам, желание внимательно рассматривать иллюстрации, радоваться и удивляться интересным и выразительным рисункам художника, сюжету картины. На этом занятии детям предлагается побыть в роли художника - иллюстратора. После выполнения работы устраивается выставка детских работ с обсуждением у кого получилось, как у художника - иллюстратора. В течение учебного года детей среднего возраста можно познакомить с творчеством 2-3 художников - иллюстраторов.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) продолжается формирование у детей устойчивого интереса к творчеству художников - графиков, внимательно и бережного отношения к книге, желания постоянно общаться с ней. Внимание детей этого возраста следует обратить на индивидуальную творческую манеру того или иного художника, особенности почерка. Дети уже могут знать имена некоторых иллюстраторов и те произведения, которые они оформляли. Будем способствовать тому, чтобы у детей развивались сюжетные композиции. Работу в старшей группе можно начать со знакомства детей с графикой как видом изобразительного искусства. После этого занятия можно провести серию практических занятия по формированию у детей знаний и навыков использования средств выразительности рисунка, при этом познакомить детей с графическими изобразительными материалами, возможностями их использования в собственной деятельности. Серия занятий может быть посвящена ознакомлению детей с ролью цвета в книжной графике. Можно провести ряд занятий, целью которых будет ознакомление детей с творческой манерой художника. Здесь нам помогут беседы по сравнению произведений, созданных на одну тему, но разными художниками - иллюстраторами. 2-3 занятия могут быть посвящены знакомству детей с художниками, иллюстрирующими сказки (И.Я.Билибин, Н.М.Кочергин, В.Г.Сутеев, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, В.А.Милашевский, Е.М.Рачев, Ю.А. Васнецов, Л.В.Владимирский и др.). Одно-два занятия можно посвятить знакомству детей с творчеством иллюстраторов - анималистов, рисующих животных к рассказам, повестям (Е.и Н.Чарушины, М.Митурич, В. Курдов, Т.Капустина, Я.Манухин, С.Куприянов, В.Горячева и др).

Воплощая идейное содержание литературных произведений в художественных образах, ярких, выразительных, конкретных, искусство иллюстрации - одно из сильных средств воспитания. Иллюстрация помогает глубже и лучше воспринимать текст, быстрее запоминать содержание, дает знания об окружающем мире. Рассматривание книжных иллюстраций - широко используемый метод в обучении детей изобразительной деятельности. Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности (живописи, скульптуры и др.).

Образы, созданные хорошим художником-иллюстратором - это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор воображению и собственному творчеству.

Роль книги в процессе формирования ребенка переоценить невозможно. Книга направляет его природную любознательность, развивает ее и углубляет, отвечает на тысячи вопросов, возникающих в его воображении. Необходимость иллюстраций в книге для детей, их огромная важность ни у кого не вызывают сомнений. Именно стремление к синтезу всех возможностей слова и изображения определяет характерную черту современной детской книги.

Велика роль книжной иллюстрации и в раскрытии идейно-художественного своеобразия литературного произведения, понимания литературного текста. Поскольку художник-иллюстратор в детской книге выступает как творец и соавтор писателя, он не просто отражает в своих рисунках мир литературного произведения, но и дает трактовку, зрительную интерпретацию, свое понимание событий и образов.

Целая плеяда художников посвятила свой талант искусству детской книги. Все мы с детства помним Сутеева и его "Кто сказал мяу?", "Айболита", "Мешок яблок", "Елку", "Крошку енота" и другие книги Владимира Конашевича; и его изумительные иллюстрации к "Тараканищу", "Чудо-дереву" Корнея Чуковского, "Вот какой рассеянный" С. Маршака и другим произведениям.

На ранней ступени развития ребенка, в тот момент, когда ему просто можно дать в руки любую картинку, его восприятие окружающего мира и запросы к изобразительному искусству мало чем отличаются от запросов первобытного человека. Ясность, простота и выразительность графического произведения — вот три требования, которые предъявляет малыш к изображению. За внешней примитивностью рисунка скрывается содержание и понимание окружающего мира. Детское восприятие требует, чтобы предмет был изображен тщательно, с учетом всех деталей, но в то же время без нагромождений и изысков. Ребенку необходимо различать все части предмета: человек не должен быть изображен в профиль или в каком-либо еще непривычном и трудноузнаваемом ракурсе, ноги у животных должны не накрывать одна другую, а быть полностью прорисованы и т.д. Крохе не за чем мучиться догадками, рассматривая непонятную картинку. Малыш должен с первого взгляда узнавать изображенные предметы.   И, конечно же, в цветном рисунке ребенку разобраться легче: цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа.

Принципы оформления и иллюстрирования книг в первую очередь обусловлены возрастными особенностями детского восприятия. Для каждого из возрастных этапов характерны определенные особенности усвоения информации, существенно влияющие на конструкцию книги, на качество иллюстраций, решение шрифтовых композиций и т.д. Кроме того, с возрастными особенностями детей связаны и особые соединения иллюстраций и текста в книге.

Важно подчеркнуть, что у ребенка каждый возраст имеет самодовлеющую ценность, представляя собой органическое целое, определяемое законами внутреннего развития. Иллюстрации и оформление книги не пассивно следуют за развитием ребенка, а продвигают, стимулируют его развитие, пробуждая в ребенке его творческие способности. Особенности восприятия детьми разных возрастных групп иллюстраций в детской книге анализируются в ряде работ психологов и педагогов. Исследователь И. Котова установила некоторые особенности узнавания детьми изображенного образа. Так, для детей 3-4 лет основным признаком узнавания изображенного образа является форма, цвет же имеет второстепенное значение. Для детей пятого года жизни цвет начинает играть основную роль в узнавании, а для детей шестого года жизни цвет является таким же важным признаком при узнавании изображенного образа, как и форма.

На ранней ступени развития ребенка, в тот момент, когда ему просто можно дать в руки любую картинку, - ясность, простота и выразительность графического произведения - вот три требования, которые предъявляет малыш к изображению. За внешней примитивностью рисунка скрывается содержание и понимание окружающего мира. Детское восприятие требует, чтобы предмет был изображен тщательно, с учетом всех деталей, но в то же время без нагромождений и изысков. Ребенку необходимо различать все части предмета: человек не должен быть изображен в профиль или в каком-либо еще непривычном и трудно узнаваемом ракурсе, ноги у животных должны не накрывать одна другую, а быть полностью прорисованы и т.д. Крохе не зачем мучиться догадками, рассматривая непонятную картинку. Малыш должен с первого взгляда узнавать изображенные предметы. Кроме того, по мнению многих детских художников, иллюстрации "для самых маленьких" не должны содержать светотень и перспективу.

И, конечно же, в цветном рисунке ребенку разобраться легче: цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа. Но в цвете так же, как и в самом изображении, необходимо придерживаться определенных требований - предмет должен быть изображен на рисунке в своей естественной, "природной" раскраске. Это, кстати, относится к иллюстрациям для всех возрастных категорий.

Важно обратить внимание и на композицию рисунка. Она должна быть проста и вытекать непосредственно из сюжета книги. Нужно чтобы кроха с первого взгляда "понимал" картинку, соотнося ее с только что прочитанным текстом.

В более старшем возрасте (от 2 до 6 лет) у ребенка особенно активно начинает складываться представление об окружающем мире - работает память, воображение, все больше усложняются эмоциональные реакции. Иллюстрации в книге играют в этот период чрезвычайно важную роль. Часто ребенок на всю жизнь сохраняет в памяти картинку из детской книжки - страшную, смешную, грустную. Впечатление ребенка от иллюстрации зависит напрямую и от техники ее исполнения, и от степени эмоционального воздействия текста, к которому она относится. Но насколько дети неодинаковы в одном и том, же возрасте, настолько неодинаково и их восприятие одних и тех же явлений окружающего мира. В этот период уже особенно четко начинает проявляться индивидуальность характера маленького человека. Поэтому вывести формулу "идеальной" иллюстрации для этого возраста нельзя. Можно лишь говорить о тенденциях в выборе композиционной структуры и степени сложности иллюстрации, свойственных этому уровню развития детей. Рисунок (по мере взросления ребенка) должен усложняться вслед за текстом. В иллюстрацию включаются и перспектива, и светотень, и более сложное композиционное решение - необычные ракурсы, более детальное изображение привычных и знакомых предметов. Большинство детей, начиная с двух-трех лет, отдает предпочтение рисункам со сложным сюжетом и множеством деталей.

Книжная иллюстрация особенно важна для младших школьников. Книга с иллюстраций служит для ребенка стимулом освоения первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. Благодаря высокопрофессиональной иллюстрации, учитывающей особенности детского восприятия, возникает интерес к книге и чтению. Художественно исполненная иллюстрация воздействует на ребенка, прежде всего, эстетически, дает ему познание жизни и познание искусства. Иллюстрация - рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчиненный содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащая ее декоративный строй.

    Книжки с картинками Владимира Сутеева запомнились мне еще в раннем детстве. До сих пор хранится сборник его сказок, купленный для моих детей-дошкольников, которые теперь уже стали взрослыми. Книжки эти в советские времена издавались миллионными тиражами. И тут же исчезали. Сейчас их можно купить в любом книжном магазине, и не раскупаются они мгновенно только потому, что цены на них многократно возросли.

   Мне трудно назвать современного российского художника-иллюстратора детских книг, которого можно было бы сравнить с Сутеевым. Но он выделяется и на фоне своих коллег-современников, многих из которых так и хочется назвать настоящими волшебниками. Всё дело в том, что Владимир Сутеев - не только иллюстратор. Он сам автор множества текстов, к которым рисовал картинки. Проще говоря, он мастер комиксов. Но и текст для комиксов тоже может создаваться не самим художником, а профессионалом сценаристом. А здесь "композитор" и "исполнитель" очень часто в одном лице. Есть авторская песня, а есть еще, оказывается, авторская сказка-комикс. Но если бардов - тысячи, то таких художников, как Сутеев - единицы.

И даже среди художников, которые сочиняют и рисуют комиксы, его сейчас не с кем сравнить. Если кто-то и делает что-либо подобное, то гораздо более низкого качества. Комиксов в России вообще мало, но и то, что делается - не для детей, а для подростков или даже для взрослых.

Всем известно о его мастерстве изображения животных, теплоте, душевности, трогательности образов. Всё это есть. Но здесь хочется сказать об особенном, характерном для Сутеева построении сюжета, характере поведения героев. Они постоянно активно общаются и активно действуют. В самом коротком сюжете Сутеева происходят в связи с этим какие-то, часто неожиданные превращения. Как в настоящей сказке. Некоторое чудо или, если без пафоса, некоторый фокус происходит на глазах у зрителя. Все компоненты этого фокуса на виду, всё просто, ясно, никаких секретов, никакого обмана. И всё же - явное волшебство. Три разноцветных котенка вдруг все вместе становятся белыми, потом черными, потом мокрыми, потом снова такими же, как были сначала. Нарисованные сыр и сосиски на глазах у изумленного мышонка превращаются в кошку. Бесполезные вещи в руках сообразительных зверушек превращаются в полезные ("Палочка-выручалочка", "Разные колеса").

Персонажи этих детских книжек не сюсюкают, не дурачатся - они же заняты делом. Они могут что-нибудь строить ("Кораблик"), или что-нибудь самоотверженно исследовать ("Кто сказал "мяу"?"). Короче говоря, все эти нарисованные звери - люди серьёзные, люди творческие.

И все эти сказки - лучшая иллюстрация к психологической теории деятельности. Здесь можно наглядно увидеть и мотив, и цель, и действия, и операции. И увидеть, что происходит, если эти элементы сдвигаются, выпадают, пересекаются, не совпадают у разных героев ("Капризная кошка"). Такую психологию и такую педагогику можно и нужно изучать на художественно-графических факультетах педагогических институтов. Кто-то скажет - что тут изучать, это же всем с детства известно! Да, но известно как зрителям, читателям. А вот как художникам, писателям, педагогам - совсем неизвестно. Кстати, нечто подобное пытался делать вместе с детьми Сухомлинский: они не только писали, но и рисовали сказки. Но получалось не так интересно.

Сутееву можно было бы посвятить отдельное искусствоведческое, филологическое и педагогическое исследование. К сожалению, очень редки специалисты, способные охватить все три этих научных аспекта его творчества.

Поэтому пока, без претензий на научность, скажу, что в основе сюжетов Сутеева - своего рода конструктивная магия, наглядная и веселая диалектика реальной жизни. В этом есть нечто от народных сказок о животных (ловких и деятельных без колдовства), нечто от пафоса вечного советского "строительства", нечто от сегодняшней идеологии смелой предприимчивости.

   Остроумные, веселые добрые книжки В.Г. Сутеева знакомы детям всего мира. Они переведены на 36 языков и издавались в Норвегии, Франции, США, Мексике, Чехословакии, Японии...

Заключение

   Книжная иллюстрация позволяет подвести детей к углубленному восприятию содержания текста. Знакомство детей со сказочными образами - одна из важных сторон работы, направленной на развитие личности ребёнка.

Разные рисунки к одному произведению обострят интерес детей, они начинают более внимательно рассматривать, сравнивать, обсуждать, иной раз даже спорить.

 Необходимо познакомить детей с литературным произведением, обратив внимание детей на необычный образ, а потом, на занятии, вернуться к нему, предложив детям нарисовать сказочный сюжет. Рассматривание иллюстраций в этом случае должно предшествовать занятию.

Разработана серия занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы и книжной графики.

Рисование для детей - органическая потребность, канал, по которому может выявляться и реализовываться в материале внутренняя жизнь детской души. Занятия изобразительной деятельностью заключают в себе большие возможности для всестороннего развития ребенка - умственного, эмоционального, эстетического, моторного, трудового. В результате систематических занятий рисованием формируются воображение и память, развивается мелкая моторика руки и связанные с ней мышление и речь. Рисуя, ребенок постоянно анализирует, сравнивает, обобщает, абстрагирует - и это также формирует его мышление, пробуждает ассоциативные связи. Кроме того, рисование имеет психотерапевтический эффект для тревожных, невротических детей.

Используемая литература:

1. Вопросы эстетического воспитания в детском саду. - М., 1960., 335с.

2. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности:

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Акаде мия, 2000., 300с.

3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольника. - М., 1999., 220с.

4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996., 99с.

5. Дехтерев Б. Иллюстрация - произведение художественное // Детская литература. - 1969. - № 4.- С. 77-84.

6. Дехтерев Б. Познание мира и иллюстрация // Детская литература. - 1972. - № 3. - С. 56-63.

7. Езикеева В.А. Иллюстративный материал для детского изобразительного творчества. - М., 1973., 115с.

8. Зубарева Н.М. Дети и изобразительное искусство. - М., 1968.,187с.

9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. - М.: Педагогика, 1983.,206с.

10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М., 1985.,127с. 11. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - МП.: Педагогика, 1995., 165с.

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество. - М.: Педагогика, 1990., 326с.

13. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. М.: Просвещение, 1981г., 323с.

14. Котова И. О некоторых особенностях восприятия иллюстраций младшими дошкольниками // Дошкольное воспитание, - 1973. - № 2.- С. 47-54.

15. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 1998., 240с.

16. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.,185с.

17. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. - М.: Просвещение, 1965.,208с.

18. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. - М.: Педагогика, 1987., 324с.

19. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / Под ред. Т.С.Комаровой. - М., 1982., 426с.

20. Мухина В.С. Детская психология. - М.: Просвещение, 1985.,340с.

21. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М.: Педагогика, 1981., 365с.

22. Полуянов Ю.А. Дети рисуют. - М.: Педагогика, 1988., 160с.

23. Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. - М., 1954., 127с.

24. Работа с книгой в детском саду. - М., 1967., 356с.

26. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 1982., 283с.

25. Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве. - М.: Просвещение, 1965., 243с.

26. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду / В.Б.Косминская, Е.И.Васильева, Р.Г.Казакова. - М.: Просвещение, 1985., 356с.

27. Художественное творчество в детском саду / Под ред. Н.А.Ветлугиной. -М., 1974., 425с.

28. Эстетическое воспитание в детском саду. - М., 1985., 256с.