Гулина Юлия Юрьевна,

воспитатель

МБДОУ «Детский сад №1» города Бийска

Детская иллюстрированная книга: первая встреча с искусством

2015 год - год литературы по­мог педагогам еще глубже осмыс­лить роль книги в образовании и воспитании самых маленьких чи­тателей. И не случайно, посколь­ку детская иллюстрированная книга — вид искусства, который одним из первых открывает че­ловеку путь в общечеловеческую культуру [1]. Английский фило­соф Ф. Бэкон уподоблял книги кораблям мысли, странствующим по волнам времени и бережно не­сущим свой драгоценный груз из поколения в поколение [3]. Вспо­мним, как появились первые дет­ские книги с картинками, какими они были, кем и как создавались.

«Мир в картинках»

Чешский просветитель, педагог и священник Ян Амос Коменский (Jan Amos Komensky) (1592—1670) создал книгу «Мир чувствен­ных вещей в картинках» (1658), ставшую сенсацией для детей и взрослых. Эта первая детская эн­циклопедия, иллюстрированная гравюрами, напоминающими лу­бочные картинки, которые были дополнены точными названиями на двух языках. Великий Гете чи­тал эту книгу в детстве и затем с благодарностью вспоминал о ней, называя истинным сокровищем — кладезем зрительных образов и осознанных впечатлений. «Букварь в лицах»

На Руси первая детская иллю­стрированная книга появилась в 1692 г. Ее создал Карион Истомин (1642(?)—1722), монах и поэт, выпускник Славяно-греко-ла­тинской академии, ученик Симео­на Полоцкого, автор и переводчик многих педагогических трудов. Два рукописных «Букваря в ли­цах» он преподнес царице Ната­лии Кирилловне, матери Петра I, и царице Прасковье Федоровне для обучения грамоте малолетних членов царской семьи: первый эк­земпляр получил царевич Алек­сей, второй—дочери царя Иоанна Алексеевича, двоюродные сестры царевича. В 1694 г. «Лицевой бук­варь» (или «Букварь в лицах», т.е. в картинках) был напечатан в коли­честве 106 экземпляров. Педагоги­ческий метод Кариона Истомина «забавляя, обучай» основывался на наглядном методе Яна Амоса Коменского и развивал его в сторо­ну полимодального (полихудоже­ственного) воздействия на ребенка. Букварь включал различные начер­тания букв, в том числе в виде че­ловеческих фигур в разных позах, занимательные картинки и стихи для лучшего освоения азбуки. **Искусство книги**

На рубеже XIX—XX вв. дет­ская художественная книга высту­пила экспериментальным полем для разработки новой концепции взаимодействия слова и изображе­ния, литературного содержания и визуального ряда. До этого перио­да рисунки выполняли в книге, как правило, второстепенную роль: служили для ее украшения или лучшего понимания текста (слово illustratio в переводе с лат. означа­ет «наглядное изображение», «по­яснение»). Основатель и идеолог творческого объединения «Мир искусства» А.Н. Бенуа предложил термин «искусство книги» взамен бытовавшего в то время понятия «искусство в книге». Мирискус­ники впервые в истории культуры и образования стали рассматри­вать книгу как ансамбль, визуаль­но-информационное единство, гармоничное целое, где все части взаимосвязаны. Тем самым был открыт золотой век детской худо­жественной книги.

Золотой век искусства детской книги

С начала XX столетия во всех цивилизованных странах мира детская книга попала в орбиту художественных исканий круп­ных мастеров графики и живопи­си [5]. Эволюция искусства кни­ги протекает в русле общих про­цессов развития пластических искусств (живописи, графики, скульптуры и др.). Когда к дет­ской книге обратились великие реформаторы изобразительной пластики — А.Н. Бенуа, И.Я. Би-либин, В.В. Лебедев, Эль Ли-сицкий, П.В. Митурич, В.А. Фа­ворский, художественная книга существенно изменилась сама и определила дальнейший путь развития русской графики.

Детская художественная кни­га — особое искусство, кото­рое создают люди, счастливо соединяющие в своем таланте высокий профессионализм и гражданскую ответственность за воспитание подрастающего поколения, безупречный худо­жественный вкус и «детский» взгляд на мир. Только тот может создать для ребенка любимую и понятную книгу, кто умеет воз­вращаться в собственное дет­ство, перевоплощаться в свое­го читателя, понимать и даже предвосхищать его эмоциональ­ную реакцию, «заражаться» его отношением к миру.

Полихудожественная природа детской книги

Книжка с картинками — пред­мет культуры, созданный трудом автора и художника для передачи детям опыта поколений в уни­кальной интегрированной фор­ме. Специфика искусства детской книги предполагает восприятие гармоничного визуально-вер­бального единства. Но книга — это не только интересный текст для слушания и красивые картин­ки для рассматривания. В первую очередь — уникальный повод для эмоционально-ценностного отношения к событиям, обще­ния с героями и сопереживания на уровне эмпатии. Погружаясь в пространство книги, ребенок вступает в диалог с автором, ху­дожником, героями и тем чело­веком, который читает ему кни­гу. Он глубоко переживает то, что происходит в ней, на уровне сопричастности. Вот почему ду­ховно-нравственное воспитание и художественно-эстетическое развитие детей дошкольного воз­раста обычно начинается с иллю­стрированной книги.

Новая форма искусства

Исследователи детской ли­тературы и книжной графики отмечают, что вплоть до середи­ны XX столетия художники-ил­люстраторы обосновывали свой вклад в детскую литературу пе­дагогическими соображениями. Но уже в середине XX в. произо­шло переосмысление специфики и значения детской книги: «О детских книжках с картинка­ми можно, пожалуй, говорить как о новой самостоятельной форме искусства» [7]. Критерии художе­ственности детской книги скла­дываются исторически и транс­формируются вместе со сменой как педагогических воззрений, так и художественно-эстетиче­ских представлений.

Значение иллюстрации и роль художника

Рассматривание картинок в книжках не развлечение, а важная наука видения и понимания.

Народный художник России Б.А. Диодоров свое профессио­нальное кредо выражает лако­нично: «Всей своей жизнью от­вечаю». Он проиллюстрировал более четырехсот книг, выходив­ших в России, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Японии и других странах. Среди них: «Вин­ни-Пух и все-все-все», «Дюймо­вочка», «Русалочка», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гу­сями» и «Снежная королева». Лау­реат отечественных и зарубежных премий в области книжного ис­кусства; из рук принцессы Дании получил главную международную премию в области детской литера­туры — золотую медаль Х.К. Ан­дерсена. Каждая иллюстрация Бориса Диодорова — маленькая модель большой жизни. Худож­ник уверен в том, что ребенку в книжке должно быть просторно и интересно, поэтому ему надо давать свободу творчества. В книге важно присутствие атмосферы жизни, именно сказочной жизни, чтобы было полное погружение в нее. Ведь это игра, и она должна быть радостной.

Замечательный художник, пре­зидент Совета по детской книге России (RBBY) B.A. Чижиков всю свою жизнь занимается любимым делом. Говоря без преувеличения, его карандаш и кисть проиллю­стрировали всю нашу большую литературу для детей: А. Барто и С. Маршак, К. Чуковский и А. Вол­ков, Б. Заходер и Ю. Коваль, С. Ми­халков и Н. Носов, а еще Дж. Ро-дари с Чиполлино, Э. Успенский с дядей Федором и котом Матрос-киным. Не случайно иллюстратор детской книги В.А. Чижиков стал автором талисмана Олимпиады 1980 года — медвежонка Миши, который полюбился миллионам жителей нашей планеты и до сих пор считается непревзойденным символом олимпийского движе­ния. Творчество маэстро книжной иллюстрации — остров доброты и честности, здравого смысла и светлого юмора, где даже самые маленькие читатели открывают большой мир и бесстрашно выхо­дят в него с запасом важных поня­тий и ярких впечатлений.

Современный взгляд на детскую художественную книгу

В настоящее время детская книжка сфокусировала внима­ние искусствоведов и культурологов, педагогов и психологов, литераторов и художников, изда­телей и полиграфистов, в среде которых сложился вполне опре­деленный взгляд на иллюстри­рованную книгу для детей как «своеобразный художественный комплекс, пусть миниатюрный, но насыщенный большим идейно-об­разным содержанием и пластиче­ским напряжением» [5]. По мысли Э.З. Ганкиной, каждая книга с ил­люстрациями — особый предмет, который берут в руки и к которому возвращаются многократно, вновь и вновь вовлекая его в свой повсе­дневный опыт. Притом предмет особый, насыщенный богатыми ассоциативными возможностями и доставляющий эстетическое наслаждение [5; 8]. Ведущая роль отводится не познавательному или занимательному, а эстетиче- 1 скому воздействию искусства ху- I дожественной книги (в том числе иллюстрации) на воспитание и] развитие детей разного возраста] (см. приложение).

Важно заметить, что детская I книга—один из самых доступных массовых и мобильных источни­ков социокультурной информации, легко преодолевающей границы государств и политических систем. Поэтому она, с одной стороны, вы­ступает надежным средством при­общения детей к родной культуре, с другой - служит объективным показателем культурного потенци­ала государств, а с третьей - яв­ляется средством межкультурного взаимодействия. В деятельности Международного совета по дет­ской книге (IBBY), Международ­ного исследовательского общества детской литературы, Междуна­родного института детской, юно­шеской и народной литературы, а также в рамках мероприятий Би­еннале иллюстраций в Братиславе (BIB), Международных выставок искусства книги в Болонье, Лейп­циге, Франкфурте открываются широкие перспективы для обмена культурным опытом разных стран, что, в свою очередь, оказывает по­зитивное влияние на развитие ис­кусства детской художественной книги во всем цивилизованном мире.

Классификация детских книг с картинками

Существует несколько основа­ний для классификации детской литературы. Рассмотрим их в качестве критериев для система­тизации огромного разнообразия детских книг.

Podo-жанровая классифика­ция аналогична «взрослой» (поэ­зия, проза, драма, фольклор) с той лишь разницей, что фольклор оказывает заметное влияние на все жанры детской литературы. Это во многом объясняет появ­ление таких специфически «дет­ских» разновидностей жанров, как повесть-сказка, поэма-сказка, драма-сказка. Взаимодействие основных жанров детского фольк­лора (материнского, обрядового, игрового, смехового и др.) с ли тературой определяется ее тесной связью с детской субкультурой.

Функциональная классифика­ция:

- научно-познавательная ли­тература (учебники, учебные по­собия, словари, справочники, энциклопедии и т.п.);

- этическая литература (по­вести, рассказы, стихотворения, поэмы, утверждающие систему моральных ценностей);

- книги для художественно­го творчества и досуга;

*- развлекательная литература.
Возрастная классификация:*

- книги для детей раннего и дошкольного возраста;

-младшего, среднего и старшего школьного возраста (иногда говорят о литературе для детей, подростков и юношества).

Классификация по художе­ственной форме: книжки-картин­ки, книжки-ширмы (или раскла­душки), книжки-панорамы, поп-ап-книжки (трехмерные книжки с раскрывающимися картинками), фигурные книжки с вырубками и высечками, с клапанами, тактиль­ные книжки (со вставками из ма­териалов разных фактур для сен­сорного развития), книжки для ку­пания и путешествий (например, коллекция карманных книжек), звучащие книжки (музыкальные, для звукоподражания, изучения иностранного языка и пр.), интер­активные (для рисования, аппли­кации, с наклейками, зеркальцем для поиска симметричных изображений, со скрытыми изобра­жениями (картинками «hidden»), с лабиринтами, кроссвордами и пр.), всевозможные раскраски (предметные и сюжетные, водные, по цветовому коду, по точкам, для симметричного рисования и рас­крашивания), книжки-самоделки и др.

Детская рукотворная книга

Особую радость дарят детям те книжки, которые они могут создать - хотя бы частично - своими руками. В настоящее вре­мя многие издательства предла­гают интересные варианты книг для сотворчества ребенка с пи­сателем и художником. Авто­ру статьи довелось разработать несколько проектов, предполага­ющих разные формы вовлечения детей в творческий процесс по созданию своей книги.

Один из проектов с серийным названием «Делаю книжку САМ» (Издательский дом «Карапуз») был реализован двадцать лет на­зад. Затем серия в разных моди­фикациях переиздавалась. В этой серии выходили лучшие сказки (народные и авторские), тексты приводились в разных вариантах (для слушания и чтения детьми), а иллюстрации представляли со­бой незавершенные композиции. В каждой книге давались рекомен­дации родителям и педагогам для поддержки детского творчества, прилагался необходимый практи­ческий и методический матери­ал для аппликации и сюжетного рисования. Материал апробирован во многих детских садах России и ближнего зарубежья (Беларусь, Узбекистан, Украина, Эстония).

Другой проект, продолживший отечественные традиции разра­ботки интерактивных альбомов для детей (например, книги Г.Н. Пан­телеева и Л.В. Пантелеевой, выхо­дившие в издательстве «Малыш» в 1970—1980-е гг.), направлен на приобщение дошкольников и млад­ших школьников к родной культуре средствами декоративно-приклад­ного искусства. В настоящее время он развивается с серийным назва­нием «С чего начинается Родина». Каждая книга серии представляет собой мультифункциональный альбом, посвященный известному промыслу или виду народного ис­кусства: «Веселый городец», «Вол­шебное кружево», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Рукотворная береста», «Румяные матрешки», «Старинные изразцы», «Чудесные писанки» и др. (всего 16 альбомов, в том числе общий сборник «Народное искусство», включающий все книги серии). В каждом альбоме представлен мини-музей (фотоколлекция народ­ных игрушек или других предметов искусства и культуры), увлекатель­ная беседа с детьми о том или ином промысле и его мастерах, а также создано креативное пространство для творчества ребенка с художни­ком в форме мастер-класса.

И все же самая дорогая и лю­бимая книжка та, которую ребенок создает сам от первой до послед­ней страницы. Во многих россий­ских детских садах дети старшего дошкольного возраста с огромным энтузиазмом и удовольствием со­здают свои книжечки с картин­ками. Содержание их обычно со­ставляют знакомые литературные произведения, но все чаще дети начинают проявлять инициативу и создают книжки-малышки о том, что их волнует, или о том, что они сами ярко пережили (путешествие, необычная прогулка, знакомство с кем-то, открытие чего-то ново­го). При подготовке таких книг большую роль играют родители, которые поддерживают стремле­ние ребенка и помогают ему реали­зовать свой замысел. Так, ребенок придумывает и рассказывает свою историю, родители записывают ее сначала на диктофон, а затем пе­чатными буквами на страничках созданной книги или же делают компьютерный набор с формати­рованием текста и его распечаткой. Ребенок создает иллюстрации сам или в сотворчестве с родителями. Иллюстрации могут быть созданы в технике «коллаж» или «декупаж» и включать семейные фотографии, билеты, программки, вырезки из журналов, меню детских кафе и буклетов.

Самая сложная форма — твор­ческий проект, в рамках которо­го каждый ребенок готовит свою книгу: складывает ее из листоч­ков, сгибая их пополам, скрепля­ет странички (например, степлером), оформляет обложку, рисует иллюстрации, даже буквицы и выводит свое имя на обложке. За­мечено, что наиболее интересные варианты книг получаются, если дети предварительно конструи­ровали их по мотивам знакомых сказок и участвовали в спектакле.

В рукотворной книге дети мо­гут выйти за пределы знакомого сюжета, ввести новых персона­жей и придумать иной вариант сказки. А выход за пределы за­данного - основа основ в лю­бом виде творчества и важнейшее условие развития воображения.

Детская иллюстрированная книга — уникальный предмет ис­кусства, созданный для малень­кого читателя с учетом особенно­стей его мировосприятия. Книж­ка для детей — это миниатюрный комплекс, в основе которого ви­зуально-вербальное единство, полихудожественный подход, глубокая интеграция искусства слова, иллюстрации, тактильно­го ощущения, «запаха книги» и прежде всего — общения ребен­ка с автором, художником, геро­ями произведения и взрослыми, которые читают книжку вслух, передавая свое отношение к кни­ге и всему происходящему в ней. И это особый предмет, содержа­ние которого не остается неиз­менным, а постепенно расширя­ется, изменяется, обогащается, наполняется новыми красками и смыслами по мере взросления ребенка.

Примерный перечень произведений книжной графики для художественно-эстетического развития детей (по материалам парциальной программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки»)

Первая младшая группа

Ю. Васнецов: сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга», «Ла­душки», «Болтали две сороки», «Чижик знает песенку», «Три медведя» (Л. Толстого), «Тере­мок» (С. Маршака); Л. Двинина «Тешки-потешки»; Л. Карпен­ко «Русские народные потешки, сказки, загадки»; Т. Дубинчик «Колобок» (рус. нар. сказка); А. Елисеев «Лисичка со скалоч­кой» (рус. нар. сказка); В. Лебе­дев «Разноцветная книга», «Уса­тый-полосатый» (С. Маршака); Е. Рачев «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); П. Репкин «Краде­ное солнце» (К. Чуковского), «Со­рока-белобока» (Е. Благининой); В. Сутеев «Кто сказал "мяу"?», «Сказки Корнея Чуковского в картинках В. Сутеева» и др.

Вторая младшая группа

Ю. Васнецов: сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга», «Ла­душки», «Три медведя» (Л. Тол­стого); Т. Дубинчик «Колобок» (рус. нар. сказка); А. Елисеев «Лисичка со скалочкой» (рус. нар. сказка); В. Лебедев «Разно­цветная книга», «Усатый-полоса- тый» (С. Маршака); Т. Маврина «Как у бабушки козел» (рус. нар. сказка); Е. Рачев «Волк и козля­та» (рус. нар. сказка); П. Репкин «Краденое солнце» (К. Чуковско­го), «Сорока-белобока» (Е. Бла­гининой); В. Сутеев «Кто сказал "мяу"?»; В. Чижиков «Игруш­ки» (А. Барто), «Мой Мишка» (3. Александровой) и др.

Средняя группа

И. Билибин «Белая уточка» (рус. нар. сказка); Ю. Васнецов «Русские народные сказки» из сборника А. Афанасьева; Б. Дех-терев «Красная шапочка»; В. Ко-нашевич «Чудо-дерево», «Пу­таница», «Мойдодыр» (К. Чу­ковского); В. Лебедев «Цирк» (С. Маршака); Е. Рачев «Лиса и журавль» (рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н. Орлова «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестрич­ка и серый волк» (рус. нар. сказки); П. Репкин «У солнышка в гостях» (словацкая нар. сказка); А. Сав­ченко «Заюшкина избушка» (рус. нар. сказка); Л. Токмаков «Крош­ка Вили Винки» (шотландские нар. песенки); Е. Чарушин «Дет­ки в клетке» (С. Маршака); В. Чи­жиков «Вовка — добрая душа» (А. Барто) и др.

Старшая группа

И. Билибин «Сестрица Але­нушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке»,

«Царевна-лягушка» (рус. нар. сказки); В. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке» (А. Пушкина), «Горшок каши» (нем. нар. сказка из собрания братьев Гримм), «Зо­лушка» (Ш. Перро), «Сказ про муравья и великана» (Н. Кон-чаловской), «Старик-годовик» (В. Даля), «Плывет, плывет ко­раблик» (англ. дет. песенки); Т. Маврина «Сказка о золотом петушке» (А. Пушкина); В. Су­теев «Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках» (В. Суте­ева); Е. Чарушин «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е. Чару­шина); Т. Юфа «Царевна-лягуш­ка» (рус. нар. сказка); В. Чижиков «Стихи друзей» (С. Михалко­ва), «Загадки» (К. Чуковского); Б. Диодоров «Дюймовочка» (Х.К. Андерсена), «Чудесное пу­тешествие Нильса с дикими гуся­ми» (С. Лагерлёф) и др.

Подготовительная к школе группа

И. Билибин «Василиса Пре­красная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста—Ясного со­кола» (рус. нар. сказки); В. Кона­шевич «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А. Пушки­на), «Сказки» (Х.К. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. волшебные сказки); В. Лебедев «Мистер Твистер» (С. Маршака); Я. Манухин «Микула Селянино-вич» (былина в обр. А. Нечаева); Н. Орлова «Двенадцать месяцев» (С. Маршака); А. Пахомов «Аз­бука» (Л. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С. Марша­ка), «А что у вас?» (С. Михалко­ва); Е. Чарушин «Моя первая зоо­логия» (Е. Чарушина), «Лесные разведчики» (В. Бианки); В. Чи­жиков «Аля, Кляксич и буква "А"» (И. Токмаковой), «Приклю­чения Васи Куролесова» (Ю. Ко­валя), «Волшебник Изумрудного города» (А. Волкова); Б. Диодо­ров «Снежная королева», «Руса­лочка» (Х.К. Андерсена) и др.

Литература

1. Андреев А.Л. Место искусства в
познании мира. М., 1980.

Богданов А.П. Памятник рус­
ской педагогики XVII в. (Поэтиче­
ский триптих Кариона Истомина для
начальной школы) // Исследования
по источниковедению истории СССР
дооктябрьского периода: Сб. статей /
Отв. ред. Б.Г. Литвак. М., 1989.

Бэкон Ф. Новый органон. М.,
2002.

Валуенко Б.В. Издания для де­
тей // Книга как художественный пред­
мет. Ч. 1 / Сост. Е.Б. Адамов, Б.В. Ва­
луенко, Э.Д. Кузнецов. М., 1988.

Детская книга вчера и сегодня:
По материалам зарубежной печати /
Сост. Э.З. Ганкина. М„ 1988.

Детская книга // Российская пе­
дагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл.
ред. В.В. Давыдов. М., 1993. Т. 1.

Рыхлицкий 3. Иллюстрации в
книгах для детей и молодежи // Дет­
ская литература. 1974. № 7.