

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский Федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»

Допущен к защите
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

**«Моя любовь не знает сна»
(Сложные отношения простых людей и их интерпретация в
искусстве графики)**

- 1. Книга-перформенс.**
- 2. Учебное задание для детей 10-12 лет.**

Дипломник ст. гр. АФ 13-31 Калинина Е. М.

Руководитель профессор Ампилогов О. К.

Красноярск, 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский Федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Графика»

**«Моя любовь не знает сна»
(Сложные отношения простых людей и их интерпретация в
искусстве графики)**

Красноярск, 2017

Содержание

Введение

Раздел 1. Книга-перфоменс «Моя любовь не знает сна»

От замысла к воплощению.

- 1.1. Концепция темы «Моя любовь не знает сна»
- 1.2. Что такое книжная иллюстрация
- 1.3. Дневник. Выполнение в соответствии с замыслом

Раздел 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (4-6 класс)

- 2.1. Методическая мотивация учебного задания
- 2.2. Детские работы

Заключение

Введение

С самых давних пор люди стремятся изобразить, то, что написано другим человеком. В детстве мне всегда нравилось смотреть картинки к книгам. Больше всего мне нравилась книга «Золотой ключик», ее иллюстрации помогали верить в сказку, хотя я и не помню, каким художником они были нарисованы. Очень я рано научилась читать, и многое время, посвятила рассматриванию этих картинок, с книгами связана большая часть моей жизни и я считаю, что детям тоже очень важно приобщаться к книжной культуре. В истории иллюстрации очень много замечательных иллюстраторов, моим кумиром является И. Я. Билибин. Его иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина приглашают в саму сказку, они как будто обволакивают необычной атмосферой, плавно погружая вас в совершенно другой мир.

С выбором дипломной работы не возникло сомнений с самого начала, еще в начале четвертого курса я твердо решила, что это будет именно книжная иллюстрация. Далее возник вопрос, а что именно иллюстрировать, произведение Ф. М. Достоевского или стихотворения Маяковского?

Ответ пришел сам собой, из места, где я родилась и выросла. На юге Красноярского края раскинулась маленькая деревушка под названием Нижний Кужебар, где прошло мое детство и юность. Там мама и бабушка научили меня любить книги. Еще в школьные годы моя учительница на уроках читала стихотворения собственного сочинения, и это вызывало такой детский восторг и все ее уроки проходили на «Ура!».

Главным объектом моей дипломной работы стали взаимоотношения простых людей, а все мы прекрасно знаем что то, что кажется простым на первый взгляд, оказывается невероятно сложным.

Этим проектом мне хочется передать дух самобытности, легкость и простоту деревенских людей, но в тоже время этот невероятный, полный разных оттенков мир человеческих взаимоотношений. Чтобы это сделать я выбрала в качестве материала карандаш и перо. Два инструмента, которые на мой взгляд помогли передать это настроение спокойной и буйной жизни, воплотить сцены из обычной бытовой повседневной жизни трудящегося человека.

В рамках учебного проекта мною разработано задание для детей по сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Оно предназначено для детей 10-12 лет, поскольку в таком возрасте они легче воспринимают сказки. С помощью этого задания дети не просто отразят в своих рисунках мир литературного произведения, но и дадут трактовку, зрительную интерпретацию, свое понимание событий и образов. Начиная с первого занятия, дети погрузятся в историю иллюстрации, попробуют нарисовать свою по фрагментам сказки «Маленький принц». Далее ученики будут изучать образ, это очень важно, потому что они должны научиться понимать и различать характерные и отличительные признаки персонажей, что бы более полно их воплощать. Основы композиции так же будут разобраны и проанализированы, с помощью них они создадут среду для персонажей. В итоге у ребят должна получится серия иллюстраций к сказке «Двенадцать месяцев».

Я думаю, детям будет интересно не только познакомиться с данным произведением, но и попробовать нарисовать его. Красоту природы, неповторимые образы братьев-месяцев, или же добрую девочку.

1.1 Концепция темы «Моя любовь не знает сна»

С самого давних времен всех философов и художников, поэтов интересует тема человеческих взаимоотношений. Эта тема настолько многогранна, что её изучению можно посвятить всю жизнь, но так и не приблизиться к истине даже наполовину. Мы не в силах охватить все тонкости отношений между людьми.

Для своего проекта я взяла тему любви и насколько же она оказалась обширной, насколько разным может быть, пожалуй, одно из самых светлых чувств на свете. Мы можем любить родителей, но они любят своих детей уже совсем другой любовью. И совсем иначе мы влюбляемся в свою вторую половинку. Я попробовала подобрать прилагательные к слову любовь, роковая, страстная, нежная, бескорыстная и еще великое множество слов.

Но, пожалуй, есть один вид взаимоотношений, который трогает меня больше всего, поскольку я сама выросла в этой среде и просто не могу оставаться равнодушной. Какой образ возникает в голове при слове «деревня»? Наверняка это маленькие домики, полупустые улочки по которым ходят, как будто бы случайно попавшие сюда люди. Так вот, скажу что это не совсем так. В деревне жизнь протекает иначе, это абсолютно другой быт, быт простого трудящегося человека, который живет не гонясь за временем, тихо проходят дни и вечера и так же тихо вырастают детки, крепкие и здоровые от чистого воздуха и бабушкиных блинчиков.

Деревенские люди, выросшие на природе, вдали от шумных заводов, постоянной суеты и любят совершенно по-другому. Дипломный проект «Моя любовь не знает сна» должен помочь взглянуть зрителю немного иначе на быт простого человека, прочувствовать эту самобытность и увидеть совершенно другой уклад, с которым некоторые возможно и не знакомы вовсе.

Основой для иллюстраций послужили стихотворения человека, который родился и вырос в селе. Это учительница, которая наравне с моей мамой и бабушкой привила любовь к книгам. Работы будут выполнены в материале перо и цветной карандаш, цвет которого я выбрала синий, потому что автор через каждое стихотворение проводит тонкую линию между сном и реальностью. Оформление торца книги будет дополнено образами, которые призваны передать самую шаткость и неясность наших сновидений, которые будут прикрыты калькой. Это сделано для того чтобы зритель мог сам поднять занавес и окунуться в этот чудесный и не совсем понятный мир искусства, который сам по себе граничит с реальностью и нашими снами.

Работа включает в себя следующие этапы:

1. Отбор стихотворений.
2. Разработка композиции для каждого стихотворения, выбор сюжета.
3. Отрисовка черновых эскизов.
4. Работа над итоговыми иллюстрациями. Перенос черновых эскизов. Проработка их в материале.
5. Разработка обложки, изготовление и склейка самых книжек, на которые будут прикреплены иллюстрации.
6. Подготовка книг к защите, доработка деталей.

1.2 Что такое книжная иллюстрация

В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим рисунки художников или фотографии. Такие изображения носят название иллюстраций. Слово это происходит от латинского "illustratio" - освещение, наглядное изображение. Их назначение - помочь уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать ясным, наглядным.

История этих картинок-иллюстраций уходит далеко в глубь веков. В Древнем Египте они сопровождали написанные на папирусах заклинания и гимны. Сохранились античные образцы первых веков нашей эры в рукописях "Илиады", "Энеиды", а также иллюстрации в византийских, средневековых рукописях.

В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам ("Остромирово евангелие", "Изборник Святослава"). Они были цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. Они были недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а потребность в книге становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о печатной книге.

Изобретение книгопечатания в Европе относится к концу XIV- началу XV века. Печать производилась путем прижимания бумаги к доске, на которой гравировался текст иллюстрации. Доски смазывались черной краской, поэтому иллюстрации были такими же черными, как и текст.

В середине XV века И. Гутенберг в Германии разрабатывает новый способ печатания. Он создает металлические наборные литеры (буквы), из которых набирались слова, строки. В России Иван Федоров в 1564 году напечатал первую книгу "Апостол", самостоятельно разработав процесс книгопечатания. До конца XVIII века книгопечатание не подвергалось существенному изменению, но воспроизведение иллюстраций стало более совершенным. Их стали печатать с гравированной металлической доски. Штрихи рисунка получались от углублений, прорезанных резцом. В них затиралась краска, которая при печати переходила на лист бумаги. Кроме резцовой гравюры, был открыт также способ получения углубленных штрихов в металлической доске с помощью травления кислотой (офорт).

Резцовая гравюра и офорт позволили делать иллюстрации гораздо более тонкими и сложными по рисунку, чем на деревянной доске.

Изобретение печати с литографского камня в 1798 году не только удешевило печатание книг, но и дало возможность передавать живой рисунок. В это же время создается так называемая торцовая тоновая репродукционная гравюра, применявшаяся в печати до начала XX века.

С изобретением в 1837 году фотографии начинается воспроизведение иллюстраций с помощью фотомеханических процессов. Так, последовательно были найдены цинкография (получение на цинковой доске штрихового рисунка), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами), трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций). Современные офсетные машины позволяют за один прокат нанести на изображение от

одной до девяти красок.

Развитие и совершенствование способов печати, однако, не совпадают с ростом качества самих иллюстраций как произведений искусства. И в очень далекие времена создавались прекрасные иллюстрации, а сейчас, при совершенных способах воспроизведения, встречаются нередко посредственные, а иногда и совсем плохие иллюстрации, которые относятся скорее к ремесленной продукции, чем к искусству.

Историю книжной иллюстрации нельзя рассматривать как прямой и последовательный путь художественного совершенствования.

В ней были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды упадка, утраты художественного мастерства.

Что же делает иллюстрацию художественной, по каким признакам мы вправе отнести ее к высокому искусству? Что выделяет иллюстрацию как особый жанр изобразительного искусства? На эти вопросы нужно ответить себе, прежде чем выносить суждение о качестве иллюстраций.

Рассматривая произведения изобразительного искусства, можно легко различить в них три основных свойства. Во-первых, они содержат какой-то рассказ, иногда сложный, например, об историческом событии, иногда простой, как бывает в натюрморте, иногда рассказ о связях отвлеченных форм и цветов, как в абстрактной живописи. Так или иначе, но в произведениях изобразительного искусства этот рассказ всегда присутствует.

Но для изображения предметов художнику нужны такие средства, как линия, определяющая границу формы предмета, пятно, светлое или темное, передающее светотень, от которой форма и положение предметов становятся более конкретными, и, наконец, цвет, сообщающий предметам большую жизненность. В великих произведениях изобразительного искусства мы видим органическое, естественное слияние и взаимосвязь всех этих сторон - рассказа, изображения и узорной, декоративной стороны. Произведения изобразительного искусства высоко оцениваются тогда, когда они удовлетворяют требованиям красоты, целостности, глубокой содержательности и неповторимости образов.

Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр изобразительного искусства благодаря одному обязательному признаку. Ее рассказ определяется не свободным выбором художника, а литературным произведением. Ее назначение - "осветить", "сделать наглядным" то, о чем рассказывается в книге, - события и действия, а также общую идею, которая побудила автора написать книгу.

Литературные произведения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих художников. В искусстве прошлого большую роль играли произведения Гомера, Овидия, Вергилия и других античных авторов. Библия, Евангелие, произведения Шекспира, Сервантеса. Жанры, в которых художники выражали их содержание, были самыми разнообразными - фреска, станковая живопись, гобелены, роспись на вазах, графика в отдельных листах, эстампах и т. п. И конечно, особенное место принадлежит книге.

Книжная иллюстрация - это жанр графического искусства.

Естественно, что книга своими размерами и своим устройством, структурой не может не влиять на особенности иллюстрации. Размеры страницы ограничивают размеры иллюстраций, их непосредственное соседство со шрифтом обязывает художника найти гармоничное решение книжного разворота. Техника печати также принуждает художника согласовать средства изображения со способом печати, который предназначен в данном издании.

Изобразительный язык иллюстрации зависит от времени ее создания. Определяющими являются и те обстоятельства, при которых выпускается книга. Рукописная и малотиражная книга украшалась и иллюстрировалась лучшими мастерами. Становясь ходовым товаром, книга конца XIX века нередко оказывается в руках иллюстраторов-ремесленников.

Нельзя, однако, оценивать художественное качество иллюстрации только на том основании, что она нравится или не нравится. Такие оценки могут объясняться недостаточным знакомством с художественными произведениями, неразвитой еще способностью анализировать. Неудовольствие может быть вызвано встречей с непривычным, неожиданным способом изображения, хотя этот способ диктуется самим литературным произведением.

Общая культура и эстетическое воспитание обязательны и необходимы для верного понимания художественной иллюстрации.

Книжные иллюстрации и их виды

В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим рисунки художников или фотографии. Такие изображения носят название иллюстраций. Слово это происходит от латинского «illustratio» – освещение, наглядное изображение. Их назначение – помочь уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать ясным, наглядным. Иллюстрация – вид книжной графики, ее основа.

Книжной иллюстрации приходится считаться со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной полосы, ее форматом, с характером шрифта, способом верстки, с качеством печатной бумаги, с цветом печатной краски и т.п.

Иллюстрации – это произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее восприятии в процессе чтения. Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним представляют собой единое целое. Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут порой сделаться малопонятными и невыразительными. Иллюстрации не самостоятельны и по сюжету, они должны соответствовать содержанию литературного произведения. Они способны обогатить или обеднить его. От художника требуется, чтобы он стал соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, помогая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев книги. Но это вовсе не означает, что иллюстрация должна быть простым изобразительно-графическим пересказом текста.

Иллюстрации в узком смысле этого слова, таким образом, или поясняют текст путем демонстрации соответствующего зрительного образа, или активно толкуют текст. Иллюстрации помогают еще до чтения сориентироваться в содержании книги, привлекая читателей.

Иллюстрации нужно рассматривать как своеобразный визуальный путь познания произведения. Редактору необходимо понимать природу самих иллюстраций, связь их с текстом. Иллюстрация выполняет познавательную, воспитательную, дополняющую, имитационную, разъясняющую и углубляющую содержание произведения. Иллюстрации должны взаимодействовать между собой определенной последовательностью расположения, согласованностью, продуманностью динамики развития содержания. Следует выдержать единый стиль при создании серийного издания, когда подготовку иллюстраций к каждому тому серии выполняют разные художники. По характеру отражения реальной действительности иллюстрации можно разделить на научно-понятийный – графики, схемы, и документальный – фотографии.

Соответственно целям, которые преследует изображение, иллюстрации можно подразделить на:

- 1) научно-познавательные (карты, планы, схемы, чертежи и т.п.);
- 2) художественно-образные (истолкование литературного произведения средствами книжной графики).

Иллюстрации могут быть:

- 1) пояснительным изображением к тексту, дополняющим текст;
- 2) изображением почти полностью самостоятельным, иногда даже подчиняющим себе текст.

В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций:

- 1) фронтиспис;
- 2) заставка;
- 3) полосная иллюстрация (во всю страницу);
- 4) полуполосная;
- 5) разворотная (на двух страницах);
- 6) оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом);
- 7) рисунки на полях.

Фронтиспис (фр. frontispice) – заглавная иллюстрация, помещенная на левой половине первого разворота книги, правую сторону которого занимает титульный лист. Фронтиспис является иллюстрацией ко всему литературному произведению. Это, как правило, ассоциативный или обобщенный образ. Иногда здесь помещают портрет писателя или главных героев.

Иллюстрации-заставки помещаются в начале части или главы книги на спусковой полосе вместе с текстом, означают начало одной из частей повествования, обычно находятся вверху страницы и отделяются от текста белым полем. Они помогают читателю сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально настроиться на него. Заставки могут изображать сцену, описанную в начале главы; говорить о главной теме части или главы; показывать место действия или пейзаж, который должен вызвать у читателя соответствующее настроение. Заставки могут быть также предметно-декоративными или символическими. Заставка – как бы маленькая увертюра к тексту, подготавливающая читателя к активному восприятию литературного произведения или главы книги.

Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборонные и рисунки на полях располагаются внутри текста. Выбор формата иллюстрации определяется в зависимости от важности иллюстрируемого события, образа и т.д. Содержание таких иллюстраций обычно имеет прямое отношение к предшествующему или последующему за ними тексту. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают важные события произведения, а менее значимые – изображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях.

Иллюстрации во многом определяют архитектуру книги, поэтому необходимо обращать внимание на их ритмичное чередование и равномерную насыщенность ими всего текста.

Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги. Они так же, как и заставки, могут быть сюжетно-тематическими, орнаментально-декоративными или символическими.

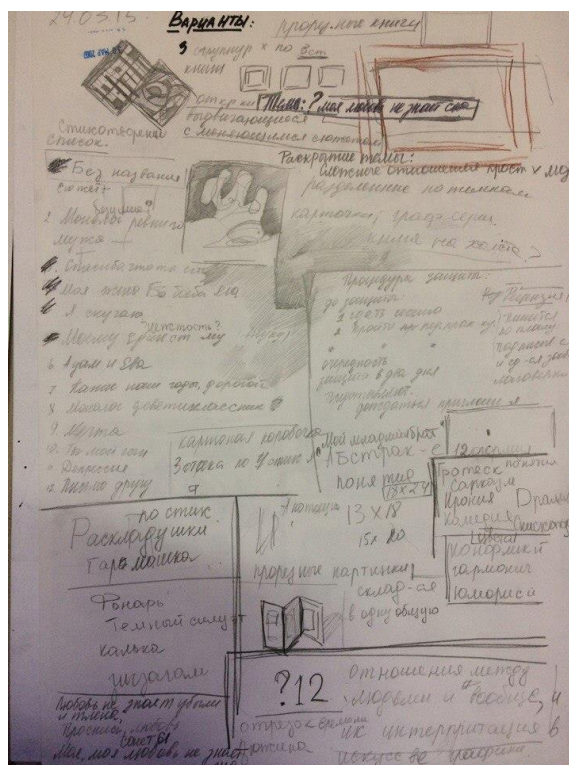
В общем иллюстрации делятся на виды: 1. предметные, 2. абстрактные, 3. образные, 4. чертежи, схемы, карты. Вид заставки иллюстрации на полосе зависит от формата иллюстрации и от формата полосы. Выделяют открытую вёрстку (иллюстрация устанавливается вверху или внизу полосы и соприкасается с текстом одной или двумя сторонами). Закрытая вёрстка, при которой иллюстрация завёрстывается внутрь текста и соприкасается с текстом двумя (завёрстка иллюстрации вразрез) или тремя сторонами (завёрстка в оборку). Глухая вёрстка, при которой иллюстрация закрыта текстом с четырёх сторон (двухсторонняя оборка). Вёрстка иллюстраций на полях. Вёрстка с выходом на поле. Иллюстрационная полосная – занимает всю полосу. Форматная – весь формат. Особенно важна познавательная (или пояснительная) иллюстрация в изданиях справочных, научно-технических и учебных. Познавательные иллюстрации могут быть двух видов: правдоподобное воссоздание внешнего облика объекта или рисунок-схема. В первом случае иллюстрация апеллирует к наглядно-чувственному восприятию, во втором, демонстрируя принципиальную структуру объекта или поясняя механизм его действия, – к способности логического мышления читателя. Познавательная иллюстрация должна быть документальной, точной. В дидактических и научных изданиях применяют занимательные иллюстрации, дающие читателю необходимую психологическую разрядку. В учебниках продуктивно использовать игровые иллюстрации, с помощью которых ученик в игровой форме получает и выполняет то или иное задание. Художественно-образная иллюстрация не является обязательным элементом книги. Но если издатель решает издать литературно-художественное произведение с иллюстрациями, он должен осознать всю ответственность подобного решения. Ничто так не вредит изданию, как «облегченное» иллюстрирование, основанное на поверхностном чтении и потому дискредитирующее, оглупляющее сочинение писателя. Привлекать к работе стоит лишь

такого художника, который способен и хочет вникнуть в суть писательского текста и воплотить его дух в изобразительной форме. Предназначение образной иллюстрации не сводится к узко пояснительной функции: она должна воздействовать на зрителя как полноценное художественное произведение, быть исполненной с высоким графическим мастерством. Кроме того, она должна быть органично «встроена» в книгу, стать частью ее общей типографической архитектоники. Распространенная ошибка – заимствования получивших признание иллюстраций из прежних изданий. Такой метод оправдан лишь тогда, когда речь идет о факсимильном воспроизведении старого издания. Если же старую иллюстрацию предстоит поместить в книгу другого формата, изменить ее в размере, искусственно привязать к другому макету, принудить к сосуществованию со шрифтом другого рисунка, то едва ли в этом случае можно рассчитывать на эстетически удовлетворительный результат.

1.3 Дневник. Поэтапное выполнение работы.

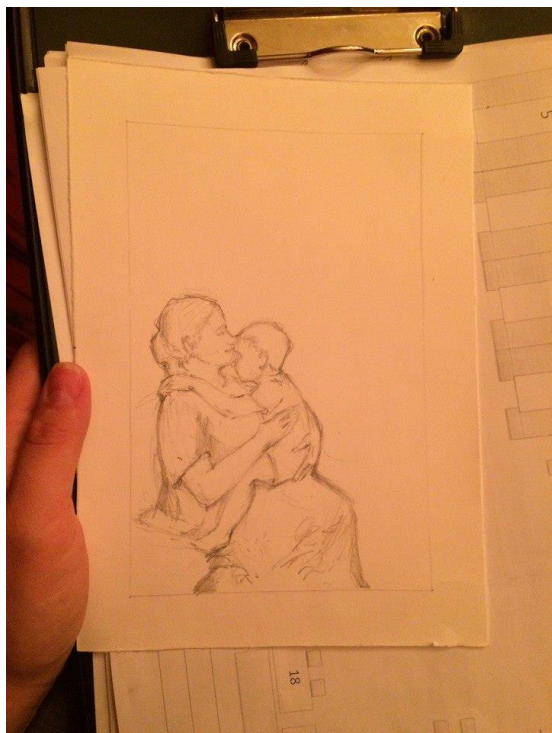
5.06.17

Работа над моим дипломным проектом началась с отбора стихотворений, которые я буду иллюстрировать. В их число вошло двенадцать стихотворений. Далее последовал вопрос в воплощении замысла. Было очень много разных идей, начиная от открыток и заканчивая печатной версией книги. Посоветовавшись с дипломным руководителем, мы решили остановиться на варианте книга-перформенс, поскольку оно позволяет свободно действовать как художнику и это новый подход в искусстве книжной графике.

6. 06. 17

После того, как я определилась с стихотворениями и формой воплощения, начался разбор сюжетов для каждого стихотворения. Далее я приступила к эскизированию и разработке каждой отдельной иллюстрации. На каждое стихотворение получилось по три иллюстрации. То есть книга-перфоменс состоящая из 3 страниц.

7. 06. 17

Работа над эскизами.

8. 06. 17

Продолжаю работу над эскизами. Уточнение сюжетов, замена некоторых стихотворений, разработка композиции.

9.06.17

Завершение работы над черновыми эскизами, прорисовка деталей. Сегодня я их разложила и посмотрела, как это будет смотреться в общем виде, доработка фрагментов.

10. 06.17

Когда завершилась разработка черновых эскизов я начала переносить их на чистовые листы. Материалом для этого была выбрана акварельная бумага, так как ее фактура наиболее подходит для воплощения общего замысла.

11. 06. 17

Перенос на чистовые листы оставшихся стихотворений. Доработка деталей.

12. 06. 17

Работа над итоговыми иллюстрациями. Проработка в материале. Для иллюстрации были выбраны материалы синий акварельный карандаш и тушь, перо.

13. 06. 17

Работа над итоговыми иллюстрациями.

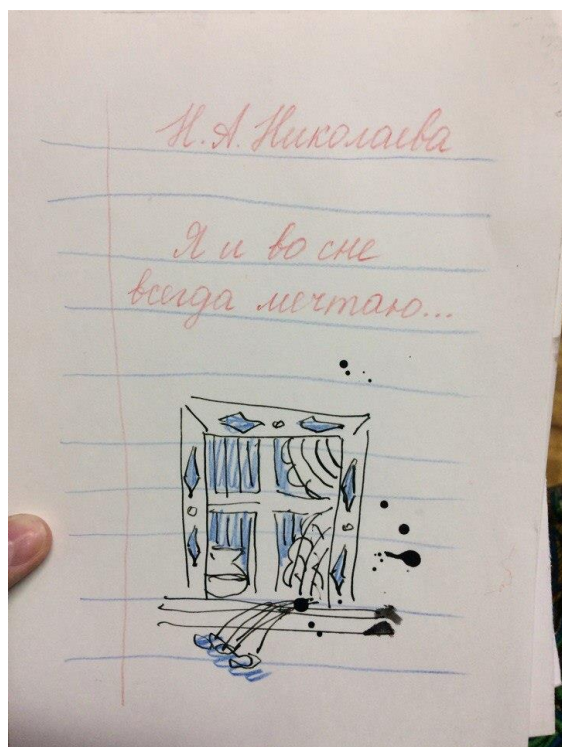
14. 06. 17

Работа над итоговыми иллюстрациями, разработка обложки.

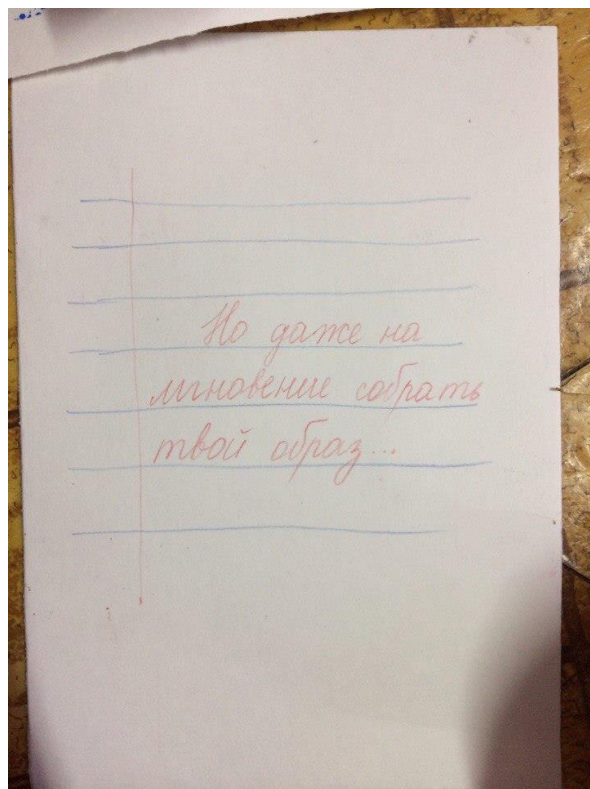
15. 06. 17

Разработка обложки, выбор наилучшего варианта, который подходит для замысла.

16. 06. 17

Разработка внешней стороны книги. Поиск подходящего варианта.

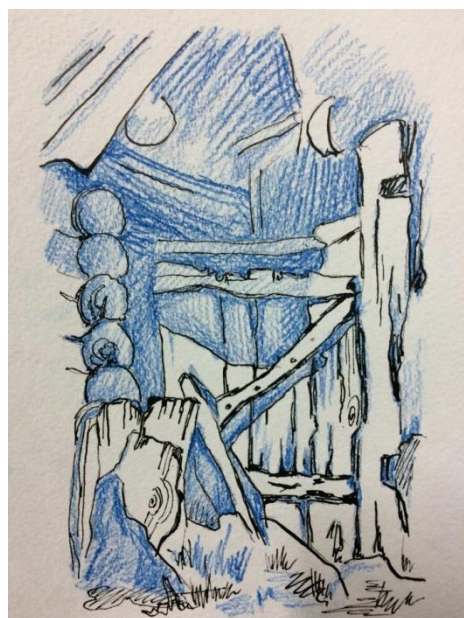

19. 06. 17

Доработка обложек с индивидуальным изображением для каждого стихотворения. Завершение работы над оборотной стороной книги. Дорисовка последних деталей на иллюстрациях.

Итоговые иллюстрации к дипломной работе

2.1 Методическая мотивация учебного задания

В рамках учебного проекта мною разработано учебное задание для детей 10-12 лет(4-6 класс) по теме сказке «Двенадцать месяцев». Дети знакомятся с произведением Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». На уроках учащиеся знакомятся с понятием иллюстрации, ее видами. Разбирают сюжет сказки, анализ внешнего вида героев и их окружения. Так же изучают различные средства композиции, ее правила: компоновка, колорит, активное поле, равновесие. На уроках учитель использует различные педагогические приемы для улучшения качества работы ребенка, например, предложить выбрать изображаемый месяц, как тот в который он родился. С помощью этого задания

дети научатся изображать героя по его отличительным признакам и создавать общую картину. Рисование иллюстраций способствует развитию у детей воображения, целостного восприятие литературного произведения.

Структура учебного проекта разработана по принципу поэтапного освоения нового материала. Уроки включают в себя беседы, индивидуальный подход к каждому ученику и самостоятельную работу.

Урок 1. «Маленький принц»

Знакомство с историей иллюстрации, ее видами. Дети рассматривают иллюстрации различных художников. Им предлагаются несколько фрагментов сказки «Маленький принц», на основе которого ученики пытаются нарисовать собственные иллюстрации.

Урок 2. «Образ по описанию»

На этом уроке дети знакомятся с понятием образа, его характерными чертами, пытаются изобразить его по описанию. Рассматривают работы, изображенные разными художниками. Учатся выбирать характерные особенности персонажа для его изображения.

Урок 3. «Образы персонажей сказки «Двенадцать месяцев»

Рассматриваются непосредственно герои сказки, их характерные особенности, пластическое выражение. Дети выбирают героя и пытаются его изобразить, на основе знаний, полученных на предыдущем занятии.

Урок 4. «Разработка композиции»

Изучение основных правил и приемов композиции, таких как компоновка, колорит, равновесие. Помещение персонажа в среду. Разработка итогового эскиза, перенос его на чистовой лист.

Урок 5. «Итоговый урок»

Повторение пройденного материала. Объяснение про степень завершенности работы. Проработка деталей. Индивидуальная консультация по завершению задания.

Урок 1.

Тема урока: «Маленький принц»

Информационная часть.

Тип урока: изучение нового материала

Тема: «Маленький принц»

Возраст: 10-12 лет (4-6 класс)

Время: 45 минут

Содержательная часть.

Цель: иллюстрирование зарисовки по произведению маленький принц;
знакомство с иллюстрацией.

Задачи:

- 1) познакомиться с историей иллюстрации;
- 2) ознакомиться с определением и видами иллюстрации;
- 3) рассмотреть иллюстрации разных художников;
- 4) знакомство с фрагментом маленький принц.

Вспомогательная часть.

Материалы: бумага ватман(А4), краски, карандаши.

Ход урока

1. Организационная часть (1 мин)

- Здравствуйте, ребята (проверяем подготовку учащихся к уроку). Что нужно, что бы урок начался?

2. Вводная часть(2 мин)

Начинаем с показа книги.

- Что у меня в руках?

Начать показ книги.

- Чем понравилась книга? Благодаря чему она красивая? Можно ли не читая сказку понять, о чем она? Картинки, по которым можно узнать,

о чем сказка, называются иллюстрации.

Возможные ответы: Книга понравилась из-за красивой обложки. У нее разнообразные иллюстрации. По картинкам, которые внутри книги.

3. Объяснение нового материала(15 мин)

- Как вы думаете, что такое иллюстрация? Иллюстрация - это рисунок рассказывающий, о чем текст, они играют в книге большую роль. Как вы думаете для чего она?

- А сейчас я расскажу немного из истории иллюстрации.

История этих картинок-иллюстраций уходит далеко вглубь веков.

В Древнем Египте они сопровождали написанные на папирусах

заклинания и гимны. Сохранились античные образцы первых веков нашей эры в рукописях "Илиады", "Энеиды", а также иллюстрации в византийских, средневековых рукописях.

В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам ("Остромирово евангелие", "Изборник Святослава"). Они были цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. Они были недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а потребность в книге становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о печатной книге.

Изобретение книгопечатания в Европе относится к концу XIV- началу

XV века. Печать производилась путем прижимания бумаги к доске, на которой гравировался текст иллюстрации. Доски смазывались черной краской, поэтому иллюстрации были такими же черными, как и текст.

Иллюстрации бывают разными (показ работ художников и моих работ)

Соответственно целям, которые преследует изображение, иллюстрации

можно подразделить на:

-научно-познавательные (карты, планы, схемы, чертежи и т.п.);

-художественно-образные (истолкование литературного произведения средствами книжной графики).

Иллюстрации могут быть:

пояснительным изображением к тексту, дополняющим текст;

изображением почти полностью самостоятельным, иногда даже 4

В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций:

-фронтиспис;

-заставка;

-полосная иллюстрация (во всю страницу);

-полуполосная;

-разворотная (на двух страницах);

-оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом);

-рисунки на полях.

Фронтиспис (фр. frontispice) – заглавная иллюстрация, помещенная на левой половине первого разворота книги, правую сторону которого занимает титульный лист. Фронтиспис является иллюстрацией ко всему литературному произведению. Это, как правило, ассоциативный или обобщенный образ. Иногда здесь помещают портрет писателя или главных героев.

4. Задание для практической части (1 мин)

- Я предложила три фрагмента маленького принца можете проиллюстрировать один или два понравившегося фрагмента

5. Практическая часть (1 мин)

Дети рисуют иллюстрации.

6. Подведение итогов (2 мин)

- Что нового узнали на уроке? Что такое иллюстрация? Виды?

Выставка.

7. Задание на дом (1 мин)

Попробовать порисовать дома по фрагментам любимой сказки.

Урок 2.

Тема урока: «Образ по описанию»

Информационная часть

Тип урока: изучение нового материала

Тема: «Образ по описанию»

Возраст: 10-12 лет (4-6 класс)

Время: 45 минут

Содержательная часть

Цель: знакомство и изображение образа по описанию персонажа

Задачи:

- 1) познакомиться с понятием образа;
- 2) рассмотреть образы героев, изображенных разными художниками;
- 3) учиться создавать разные образы по их описанию;
- 4) учиться понимать образ в характере и деталях.

Вспомогательная часть

Материалы: бумага ватман (А4), краски, карандаши.

Ход урока

1. Организационная часть (1 мин)

- Здравствуйте, дети.

Учитель проверяет готовность учеников к уроку.

2. Вводная часть (2 мин)

- Что изучали на прошлом уроке? С каким фруктом или цветком сравнить своего друга? А почему вы именно с ним сравнили? Потому что у них схожие черты с вашим другом. Эти черты и являются образом.

3. Объяснение нового материала (15 мин)

Эстетическая категория, характеризующая особый, присущий только искусству способ и форму освоения и преобразования действительности. В узком и более конкретном смысле понятие «художественный образ» обозначает элемент, часть художественного произведения (персонаж или предмет изображения), в широком и более общем – способ

бытия и воспроизведения особой, художественной, реальности, «царства видимости» (Ф.Шиллер). Художественный образ в широком понимании выступает в качестве «клеточки», «первоначала» искусства, вобравшего и кристаллизующего в себе все основные компоненты и особенности художественного творчества в целом.

Термин «художественный образ» в его современном толковании и значении получил определение в эстетике Гегеля: «Искусство изображает истинно всеобщее, или идею, в форме чувственного существования, образа»

(«Эстетика», т. 4. М., 1973, с. 412). Однако этимологически он восходит к словарю античной эстетики, где были слова-понятия (напр., эйдос), различающие наружный «вид, облик» предмета и светящуюся в нем внетелесную «сущность, идею», а также более конкретные, однозначные определения из области пластических искусств – «статуя», «изображение» и т.п. Раскрывая понятие мимезиса, Платон и Аристотель рассматривали вопрос об образной природе искусства в плоскости взаимоотношений реальных предметов, явлений и их идеальных «копий», «слепков», а Плотин сосредоточился на обосновании понятия «внутреннего эйдоса», образа-смысла, сопричастного сущности предметов. Новоевропейская, прежде всего немецкая классическая эстетика выдвигает на первый план не миметический аспект, а продуктивный, выразительно-созидательный, связанный с творческой активностью художника. Понятие художественного образа закрепляется в качестве некоего уникального способа и результата взаимодействия и разрешения противоречий между духовным и чувственным, идеальным и реальным началами.

- Кто мне скажет своими словами, что такое образ?

Учитель просит описать образы героев в сказке «Чиполино» и почему их олицетворили с этими фруктами и овощами. Учитель говорит прилагательные, например, «трусливый», а дети называют кого они представили и почему.

4. Задание для практической части (1 мин)

- Сейчас я вам раздам фрагменты с описанием разных персонажей, вы их прочитаете и по желанию изобразите одного из них.

5. Практическая часть (1 мин)

Могут использовать тексты с описанием, работают самостоятельно. Учитель выполняет роль советчика и помощника-наблюдателя.

6. Подведение итогов (2 мин)

Показ самых оригинальных работ самими учащимися, и короткий рассказ о том, почему ни изобразили именно так.

7. Задание на дом (1 мин)

Прочитать сказку 12 месяцев

Урок 4.

Тема урока: «Разработка композиции»

Информационная часть

Тип урока: изучение нового материала

Тема: «Разработка композиции»

Возраст: 10-12 лет (4-6 класс)

Время: 45 минут

Содержательная часть

Цель: разработка композиции

Задачи:

- 1) ознакомиться с понятием композиция;
- 2) ознакомиться с основами композициями: компоновка, колорит, активное поле.

Вспомогательная часть

Материалы: бумага ватман (А4), краски, карандаши.

Ход урока

1. Организационный момент (1 мин)

- Здравствуйте, ребята (проверяем подготовку учащихся к уроку). Что нужно, что бы урок начался?

2. Вводная часть (2 мин)

- Какое задание выполняли дома? (Рисовали рисунки и читали сказку.)
- Сколько героев изображено на вашей иллюстрации? (один герой, два, три героя)
- Как расположены герои? (в центре, сбоку, по краям листа).

Учитель показывает пример удачной и неудачной композиции.

- Какая иллюстрация наиболее правильная? Почему?

Наводящими вопросами учитель подводит к новому материалу.

3. Объяснение нового материала (15 мин)

- Любой рисунок начинается с композиционного размещения изображений на листе бумаги. От того, как скомпоновано то или иное изображение, во многом зависит общее впечатление от рисунка.

Одним из главных требований в учебном рисунке является умение правильно размещать изображения предметов на листе бумаги.

Композиция в переводе с латинского означает "составлять, сочинять". Компонировка - составлять целое из частей. Композиция как термин имеет двойное смысловое значение. В учебном рисунке слово "композиция" означает выполнение элементарных начальных упражнений. В художественном творчестве оно имеет более широкое смысловое значение.

Разделение понятий "композиция" и "компоновка" носит весьма условный характер, так как одно незаметно переходит в другое, сливаясь в процессе работы над рисунком. Термин "композиция" употребляется в различных сферах и областях искусства: в кино, музыке, театральных постановках, балете, литературе, различных видах изобразительного искусства и в архитектуре. В творческом понимании "композиция" - это общий художественный замысел, структура произведения искусства, наиболее полно выражающая его идею. В учебном рисунке - это правильный выбор размера и расположения предмета в пределах заданного формата.

Для общего представления о композиции в изобразительном искусстве необходимо знать следующее. Композиции бывают станковые, декоративные, монументально-декоративные, монументально-скульптурные, театрально-декорационные, объемно-пространственные. Существуют композиции предметов прикладного искусства и дизайна. К станковым относятся композиции в графическом, скульптурном и живописном исполнении. Это портреты, пейзажи, картины сюжетного характера, гравюры, эстампы, литографии и скульптурные композиции. К декоративным и декоративно-прикладным композициям относятся всевозможные эскизы росписей по ткани, стеклу, фарфору, дереву, керамике, резьбы по дереву и многое другое. К монументально-декоративным - мозаика, сграффито, панно, витражи, скульптурные рельефы и др. К театрально-декоративным - эскизы и панно к спектаклям и постановкам, эскизы декораций и костюмов. К объемно-пространственным - архитектурные объекты и сооружения, дизайн интерьера и экстерьера, а также архитектурно-скульптурные композиции. Композиции предметов прикладного искусства - дизайн стекла, металла, мебели, промышленный дизайн, моделирование одежды и др.

Показать разные по характеру композиции (с различным эмоциональным наполнением).

Алгоритм создания композиции:

- 1) компоновка;
- 2) колорит;
- 3) активное поле (ближе к центру главное).
4. Задание для практической части (1 мин)

- Сегодня мы создадим несколько композиций по фрагментам сказки «Двенадцать месяцев», которые станут основой для итоговой работы.

5. Практическая часть (1 мин)

Ученики выполняют задание. Учитель выполняет роль советчика и помощника.

6. Подведение итогов

- Что вы узнали нового на уроке?
- За что вы бы хотели похвалить себя?
- За что вы бы похвалили одноклассника?

Выбор лучшей композиции для итоговой работы.

7. Задание на дом

Приготовиться к следующему уроку, принести предыдущие эскизы.

Работа с детъми

2.2 Детские работы

Болгарин Степа За

Жмуйдина Александра За

Заключение

На уроках дети познакомились с иллюстрацией к сказке «Двенадцать месяцев». Учебное задание направлено на знакомство с приемами создания иллюстрации и умение создать и раскрыть образ. Вспомнили содержание произведения, разобрали отличительные черты персонажей. Изучили правила приемы и средства композиции (компоновка, равновесие, колорит, ритм, симметрия). Дети проанализировали и создали художественный образ персонажа сказки, поместили его в среду.

Итоговой работой стала готовая серия работ по сказке «Двенадцать месяцев», которая будет совмещаться с текстом. Учебное задание состоит из 5 уроков, и предназначено для детей 10-12 лет. По итогу ученики оценивают свою работу вместе с учителем, рассказывают, что им понравилось, а что нет. Проходит завершающая выставка.