

Плоды книжной иллюстрации*

*И.А. Мельникова,
Ю.В. Жеребцов*

Книжной иллюстрации традиционно отводится большое место в программе по изобразительному искусству. Здесь и портреты героев, и рисунки к литературным произведениям, и изучение оформления книги. Дети, как правило, с удовольствием занимаются этим видом творчества. Ведь литературное произведение задает общую тему, но при этом не диктует ее жестко. Здесь найдется место для комфортной работы и любителям свободной темы, и тем детям, которые «не могут придумать, что изобразить».

Ребенок сам легко находит нужную ему степень свободы при иллюстрировании книг. Кроме того, рисуя иллюстрации, дети делятся впечатлениями от прочитанного. Получается, что, рисуя, дети реализуют еще и потребность в общении.

В школах с углубленным курсом гуманитарных дисциплин обращение к книжной иллюстрации особенно желательно. Серьезная работа по иллюстрированию литературных произведений требует больших знаний, усилий, времени, эмоционального переживания. Требуется «проживание» текста, вчувствование в него. Книжная иллюстрация помогает сблизить различные предметы школьного курса.

Очевидна связь с уроками художественного слова, ведь материалом для иллюстраций являются литературные произведения. Эту связь можно сделать еще прочнее, если изучение произведений на уроках художественного слова и его иллюстрирование на уроках ИЗО вести параллельно. Уроки ИЗО помогают подкрепить интерес к

тексту произведения, ведь учащиеся при рисовании повторно изучают и осмысливают текст. Предмет ИЗО, в свою очередь, получает для иллюстрирования произведение, некоторые тонкости и особенности которого, возможно, остались бы незаметны для юных художников, не изучай они его на уроках художественного слова.

Ярким примером такой работы может служить иллюстрирование рассказа Л. Андреева «Ангелочек» учениками седьмого класса школы «Ключик». Благодаря урокам художественного слова удалось найти наиболее подходящую форму для иллюстрирования этого произведения. Символика, заключенная в произведении, «заговорила» языком черно-белой графики. Работа велась в технике «силуэт», столь распространенной в XIX–начале XX века в России, что вполне соответствует духу времени, когда было написано произведение. Созданные иллюстрации стали своеобразным итогом изучения рассказа и его осмысления.

* Рисунки, использованные в статье, выполнены учениками школы «Ключик» под руководством преподавателей изобразительного искусства и художественного труда Т.И. Мазуркевич, И.А. Мельниковой, Ю.В. Жеребцова.

Еще одним предметом из школьного курса, который связан с уроками ИЗО вообще и с работой над книжной иллюстрацией в частности, является история. Художнику очень часто требуется знание материальной культуры, быта, нравов и истории той эпохи, которую он изображает. Любой художественный текст, действие которого удалено от нас во времени, требует таких знаний. История, в свою очередь, приобретает более зримые очертания благодаря урокам ИЗО. Так, при работе над иллюстрациями к «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина ученики третьего класса погрузились в мир Древней Руси. Одежда, вооружение, архитектура, обряды древних русичей – все это было востребовано маленькими художниками, прочувствовано, слито с текстом «Песни...» и передано в рисунках. Эта сложная, но очень интересная работа принесла детям большое удовольствие, расширила кругозор и обогатила духовно.

Следующим моментом, на который хотелось бы обратить внимание, является сочетание коллективной и индивидуальной деятельности учащихся. Творческая индивидуальная работа

каждого подчиняется общей цели – созданию **цикла иллюстраций**, объединенных общей темой, техникой и стилистикой исполнения, форматом. Только при соблюдении этих условий может получиться целостный образ произведения. Коллективная в начале, эта работа проходит этап индивидуального создания иллюстраций и снова объединяется в конце. Здесь соблюдается так хорошо известный художникам принцип: от общего – к частному, от частного – к общему. Посмотрим, как это выглядит на практике.

1. Обсуждение произведения, выбор тем для иллюстраций, выбор техники исполнения, поиск стилистики будущих работ. Все это проходит как совместная работа ученика и учителя. Хорошо, если на этом этапе подключаются учителя художественного слова. Заканчивается эта работа разбором тем для индивидуального исполнения. Может получиться так, что одну тему захотят раскрыть несколько учащихся, а какие-то темы останутся невостребованными. Задача учителя – помочь в выборе, сделать так, чтобы ключевые моменты, названные учениками, нашли своего исполнителя, что-

бы выбор темы соответствовал возможностям юных иллюстраторов. Дети при этом учатся подчинять свои желания общему делу. Для многих из них это очень сложная задача.

2. Теперь начинается индивидуальная работа. Сначала ведется эскизирование: поиски композиционные, тональные и цветовые (если иллюстрации цветные), подбор вспомогательного материала и дополнительные рисунки (здесь происходит изучение материальной культуры, быта, истории, эпохи). После этого приходит время для исполнения самой иллюстрации. При этом необходимо соотносить работу каждого с общим замыслом, помогать вести индивидуальные работы в стилистическом и техническом единстве.

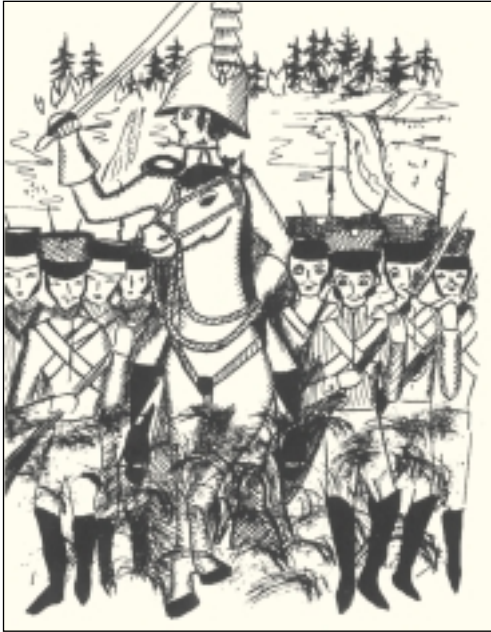
3. Когда индивидуальная работа почти закончена, цикл выставляется на общий просмотр, устраняются недочеты, несоответствия. Идет объединение работ в единый цикл – образ произведения. Затем, если цель – создание книги, работы вставляются в текст и собирается книга.

В этой работе подчинение индивидуального творчества общей задаче, стилистике, замыслу является естествен-

ным, ведь иначе не получится единый образ, а будут отдельные картинки. Дети это очень тонко чувствуют, замечая чужеродные элементы. Не всегда такое подчинение проходит легко, но естественность и обоснованность требований смягчает этот процесс. Такая свобода в рамках, общих для всех, соответствует ситуации игры: играешь – соблюдай правила. Разница здесь лишь в том, что работа над оформлением книги – это игра очень серьезная.

Практическое воплощение такой идеи возможно различными способами. Так, станковые живописные листы, выполненные учениками второго класса по стихотворениям Сергея Есенина, вполне самостоятельны. Но, дополненные текстом стихотворений, работы юных художников раскрылись еще ярче. Перед детьми стояла задача: выучить стихотворение, почувствовать его, передать эмоциональное состояние в своей работе. Требовалось изобразить дух есенинских стихов. Образы воплотились в живописных сюжетах, выполненных гуашью, так как эта техника больше подходит для длительной работы, чем акварель, особенно для младших

школьников. Работа была сложной и долгой, но результат оправдал все усилия, а тексты стихотворений, прилагавшиеся к рисункам, стали последней точкой при экспозиции этих работ на выставке.

При создании же именно книги вполне возможны два пути: рукописная книга и книга, созданная с помощью компьютера, тиражированная. У каждого из этих вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Рукописная книга – более «живая». Согретая теплом рук творцов, она способна погрузить учеников в мир старинных манускриптов, средневековых рукописных книг, полных миниатюр. Но такая книга очень трудоемка при создании, да и существует она в единственном экземпляре. Это делает ее еще более ценной, но в этом и «слабость» такой книги. Она принадлежит всему коллективу создателей, а каждый отдельно ею не владеет.

Тиражированная книга выглядит для ребенка более современной, такие книги – элемент нашего мира, они более «взрослые» с точки зрения ребенка. Но самое главное в том, что каждый ребенок, принимавший участие в созда-

нии такой книги, может получить экземпляр как результат и вещественное подтверждение собственной работы.

*Ирина Александровна Мельникова,
Юрий Валентинович Жеребцов – учителя
ИЗО и ХТ школы «Ключик», г. Орел.*