

**СВОЕОБРАЗИЕ КНИЖНОЙ
ГРАФИКИ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ**

В статье рассматриваются особенности книжной графики, позволяющие выделять её в особый раздел изобразительного искусства и использовать в качестве уникального материала в процессе художественно-эстетического воспитания детей.

Ключевые слова: книжная графика, иллюстрация, изобразительное искусство, художественно-эстетическое воспитание, эстетическое воспитание.

**PECULIARITY OF BOOK GRAPHICS
AND ITS IMPORTANCE
IN CHILDREN'S ARTISTIC
AND AESTHETIC LEARNING**

The features of the book graphics are considered in this article. These features help to allocate it in a special section of the fine arts, and it can be used like a unique material in children's artistic and aesthetic learning.

Keywords: book graphics, illustration, fine art, artistic-aesthetic education, aesthetic education.

Книжная графика является одним из видов изобразительного искусства, наряду с живописью, скульптурой, архитектурой и др. Графический рисунок передает трёхмерные пространственные образы на плоскости двухмерного листа через иллюзорные приемы и техники, опираясь на особенности зрительного восприятия. Основные компоненты графического изображения – пятна, штрихи, линии, – переплетаясь и взаимодействуя, создают образ предмета и пространства. В отличие от живописи, где цвет является основным средством художественного выражения, а линия зачастую приглушена, ступенчата светотенью, в графике именно линия выходит на первый план, являясь основным выразительным средством. «Живая» линия в графике запечатлевает неуловимый момент жизни, события, меняя свой характер, толщину, изгибы и преломления в соответствии с замыслом художника. Цвет в графическом изображении, и непосредственно в детской иллюстрации, несомненно, используется, но он в большей степени условен, локален. Если живопись мы воспринимаем издали, откуда мазки сливаются для зрителя в гармонич-

¹ Аспирант Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, г. Москва.

ную картину, то иллюстрацию в книге мы рассматриваем вблизи, четко различая все штрихи, изгибы линий, всю техническую сторону рисунка. Отсюда и вытекают такие свойства графики, как рационализм, конструктивность, некоторая схематичность и условность отражения действительности.

Как и другие виды изобразительного искусства, графика передает не только зрительный образ, но и чувства, эмоции, личностное отношение художника к изображенным явлениям, его понимание характера, настроения, эмоционального состояния изображенного предмета, подчиняясь общим правилам построения композиции, отображения света и тени, передачи формы предмета. Наряду с общими признаками, присущими всем видам изобразительного искусства, книжная графика имеет кардинально отличительную особенность, выделяющую её в отдельный вид. Особенность эту точно описал известный художник-иллюстратор Б.А. Дехтерёв: «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» [1, 16].

Книжная иллюстрация, имея тесную взаимосвязь с текстом литературного произведения, одновременно является структурным компонентом всей книги, что предполагает строгое соответствие общей стилистике, жанру, идейному содержанию. Только поняв глубину содержания литературного произведения, почувствовав настроение, эмоциональное состояние героев и явлений, определив цель повествования, художник может, применив те или иные технические и художественные решения, создать живой неповторимый облик книги. Именно благодаря магии воздействия художественно образа книги мы можем мысленно перенестись в волшебный мир сказочного действия, лишь только взяв в руки знакомую книжку и пролистав страницы с любимыми картинками.

В.А. Фаворский говорил, что книга, являясь пространственным произведением, изображающим литературное произведение, естественно располагает свои элементы во времени, организуя наше движение, ведя нас от момента к моменту [2, с. 60].

Существует несколько видов иллюстраций: научно-познавательная, художественно-образная, документальная. Для реализации задач формирования эстетических представлений у детей, нас в наибольшей степени интересует художественно-образная иллюстрация. Художник-иллюстратор оживляет, делает понятными и материальными пейзажи, сцены, быт, элементы национальной культуры, о которых рассказано в книге; наделяет зримой формой и характерными особенностями героев произведения, события; передаёт в стилистике и декоративных элементах оттенок времени и духа народности, историзм и идейность литературного произведения. Л.А. Буровкина отмечает: «Важнейшей функцией образования является сохранение, воспроизводство и развитие культуры. Воспитание формирует образ человека культуры, его родовые культурные качества...» [3, с. 5]. Именно произведения искусства, в частности книжная графика, являются тем доступным и ясным материалом, который позволяет в полной мере осуществлять такую функцию воспитания.

Важно, что выразительные средства и художественные приемы, используемые художниками-иллюстраторами при оформлении книг, понятны и доступны большинству дошкольников, что подтверждается исследователями и детскими психологами. В дошкольном возрасте ребенок

осваивает основы графического изображения, активно используя карандаши и фломастеры для создания реальных образов. Такие выразительные средства, как линии, штрихи, пятна, доступны каждому ребенку; в дошкольном возрасте многие дети уже могут отображать форму предметов и создавать композицию.

Используя простые формы, дети по частям создают достаточно сложные изображения, придавая им выразительность с помощью акцентов, характерных деталей, линий и штриховки. Зачастую выразительность не создается специально, а проявляется в процессе рисования спонтанно, придавая рисунку непосредственность и образность.

В рисунке особенно цвет привлекает внимание ребенка. Часто дети стремятся сделать рисунок ярче, декоративнее, при этом используют много локальных цветов, четко определяя границы деталей. Интересно передают дети в рисунке движение и характер, что является для дошкольников наиболее сложной задачей. Так, при передаче движения дети нарушают пропорции, выделяют отдельные части тела, при передаче характера дети интенсивно используют цвет, характерные линии, меняют пропорции лица, но при этом достигают необходимого эффекта выразительности.

Как непосредственно в художественной деятельности, так и при восприятии книги дети чутко улавливают нюансы настроения, эмоций, переданных автором текста и художником. Поэтому, при создании книги столь важна задача не только художественной доступности рисунка, но и тесной связи иллюстраций с текстом, размещение рисунков рядом с соответствующими строками, размер и цветовое решение композиции.

Одной из особенностей детского восприятия является трудность понимания перспективы. Решая эту задачу, художники-иллюстраторы В.В. Лебедев и В.М. Конашевич передавали пространство в своих рисунках условно, располагая внизу рисунка то, что ближе к зрителю, а те предметы, которые отдалены, были расположены выше. Такой прием передачи перспективы более понятен детям дошкольного возраста, чем уменьшение дальней фигуры.

Другая особенность детского восприятия – понимание ракурса изображаемого объекта: сложные ракурсы тяжело воспринимаются детьми, что обосновано возрастными особенностями психики и физиологией зрительного навыка. Так, например, фигуры животных художники-иллюстраторы изображают чаще всего в про-

филь, ведь именно этот ракурс наиболее понятен детям.

С опорой на особенности детского восприятия выстраивается и композиционное решение иллюстрации к детской книге – четкость и цельность построений, выделение основного элемента, упрощение компонентов.

Художники иллюстраторы традиционно отводят важную роль в работе цветовому решению. Именно от него во многом зависит настроение и характер изображенного момента, от спокойных уравновешенных тонов – к яркости праздничных красок и напряженности темных оттенков, к гармонии цветовых сочетаний, передающих нюансы духовного содержания текста.

Исследователь И. Котова установила некоторые закономерности узнавания детьми изображенного образа с учетом формы и цвета. Дети трех-четырёх лет при узнавании образа в большей степени обращаются к форме предмета, цвет для них играет второстепенную роль. На пятом году жизни дети уделяют цвету большее внимание, и только к шести годам цвет становится столь же важным признаком при определении объекта, наравне с формой [4, с. 50].

Педагогу необходимо не только знать возрастные особенности восприятия, не только умело подбирать методический и иллюстративный материал к занятиям, но и понимать, что именно целенаправленное ознакомление детей с книжной графикой, с ее художественно-выразительными средствами значительно увеличивает уровень эстетического восприятия детей, способствует повышению эмоциональной отзывчивости и служит задачам эстетического воспитания и художественного развития.

Целенаправленное рассматривание иллюстраций позволяет пополнить багаж зрительных образов, обогатить изобразительный опыт детей новыми способами описания знакомых объектов. Иллюстрации используются также в тех случаях, когда необходимо познакомить детей с предметом или явлением, которое затруднительно или невозможно показать в процессе непосредственного восприятия, или в случае уточнения деталей и уточнения представлений после наблюдения. На картине дети имеют возможность увидеть способы передачи образа, движения, настроения. В работах известных художников-иллюстраторов, например В.М. Конашевича, Н.М. Кочергина, В.В. Сутеева, Ю.А. Васнецова, можно увидеть различные способы передачи движения, изображения пространства на плоскости листа, простые варианты композиционного построения рисунка. На

иллюстрациях разных авторов к одному и тому же литературному произведению можно увидеть различные подходы к стилизации, передачи пространства, изображения домов, деревьев, животных. Дети с легкостью воспринимают такие ясные образы, формируя на их основе собственные представления и почву для дальнейшего самостоятельного творческого развития.

Важно учитывать мнение большинства педагогов, что использовать иллюстративный материал рекомендуется после непосредственных наблюдений только как прием, переводящий наглядные образы в графические, для пополнения багажа приемов изображения и разрушения сложившихся шаблонов. Нельзя предлагать детям иллюстрацию для перерисовывания, подражания, так как часто дети используют такой путь создания собственной работы на основе готового удачного образа как наиболее легкий. Во избежание копирования рекомендуется предлагать детям для ознакомления несколько зрительных образов, а непосредственно перед рисованием убирать картинки, оставляя только опорные схемы и вспомогательные таблицы.

В ходе экспериментальной деятельности было доказано, что при грамотной организации работы с книжной иллюстрацией развивается восприятие зрительных образов, стимулируется воображение, повышается уровень творческой активности. Получая богатый запас художественных образов, несущих яркую эмоциональную окраску, опираясь на увиденные изобразительные средства, дети, преодолевая барьер сомнений в собственных возможностях, включаются в активный художественно-творческий процесс.

О важности развития воображения пишет исследователь М.А. Семёнова: «Одним из основных элементов творческого процесса является воображение, которое позволяет творчески воспроизводить хранящиеся в памяти впечатления и представления. Благодаря воображению в сознании художника творчески воспроизводятся представления и эстетические впечатления, возникают художественные образы, живые картины, которые впоследствии он отражает в художественном произведении» [5, с. 18]. Знакомая детям с искусством книжной иллюстрации, педагог развивает эстетическую восприимчивость, побуждает творческую активность, развитие воображения, стремление создать собственную работу на основе полученных впечатлений. Именно развитие эстетической восприимчивости, эстетического запаса образов и формирование эстетических эмоций, чувств, отношений,

интересов является одной из основных задач художественно-эстетического воспитания. Это также подтверждается экспериментальной деятельностью, показавшей, что целенаправленное, систематическое и последовательное использование книжной графики повышает уровень художественного восприятия, внимания к цвету, деталям, выразительности жестов персонажей, а также стимулирует самостоятельную художественно-творческую деятельность детей, обогащая арсенал средств художественной выразительности.

Итак, книжная графика – один из видов изобразительного искусства, средства выразительности которого (линия, форма, цвет, композиция) доступны детям дошкольного возраста. Деятельность по ознакомлению детей с книжной иллюстрацией позволяет решать такие воспитательно-образовательные задачи, как развитие эстетического восприятия, формирование художественного вкуса, пополнение багажа художественных образов и изобразительных приемов, дающих стимул для преодоления стереотипности в рисовании, самостоятельного творчества детей и интереса к искусству.

Основополагающей функцией иллюстрации, наряду с ее вспомогательным значением раскрытия и понимания идейно-художественного замысла литературного произведения, является ее эстетическая сторона, представляющая

собой полноценное произведение искусства, оказывающее на зрителя особое эмоционально-эстетическое воздействие.

Одна из важнейших функций иллюстрации – это отражение языка литературного произведения как наиболее яркого выразительного средства. Образно говоря, язык иллюстрации – это язык изобразительного искусства. Задача педагога: научить ребенка понимать язык искусства, чувствовать соответствие стиля иллюстрации и стиля литературного произведения.

Литература

1. Дехтерёв Б.А. Познание мира и иллюстрация // Детская литература. – 1972. – № 3. – С. 16.
2. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие / В.А.Фаворский. – М., 1988.
3. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования : монография. – М. : МГПУ, 2011 – 320 с.
4. Котова И.О. О некоторых особенностях восприятия иллюстраций младшими дошкольниками // Дошкольное воспитание. – 1973. – № 2. – С. 47–52.
5. Семёнова М.А. Художественный образ в искусстве акварельной живописи : монография. – М. : МГПУ, 2016. – 172 с.