

Анализ книжных иллюстраций

Михайлова И.М., к.п.н., доцент
кафедры ТГО, ПсковГУ

- Гораздо чаще к урокам литературного чтения в начальной школе привлекаются иллюстрации. Известный педагог-ученый М.А.Рыбникова писала: «Прежде всего, иллюстрации. Отсутствие их – вещь вопиющая. Уж ни какой фрак, ни кибитку, ни секретер – ничего этого словом объяснить нельзя. ...все это необходимо дать в иллюстрациях». Иллюстрация призвана освещать литературный текст, комментировать, истолковывать, пояснять его в зрительных образах. Именно этой своей особенностью иллюстрация представляет большую ценность при изучении литературного чтения в начальной школе. В.С. Гречинская в своей работе «Наглядность на уроках русской литературы: Пособие для учителя» утверждала, что учащиеся лучше запоминают те образы изучаемого литературного произведения, которые видели в графическом отражении. Этим и объясняется то, что иллюстрации конкретизируют и обогащают представления и воображение учащихся такими деталями, которые им трудно представить самостоятельно».

- Художник –иллюстратор является вдумчивым помощником читателя. Глубоко изучив литературное произведение, он переводит словесные образы писателя в зримые образы рисунка, которые объясняют литературный текст, обращая внимание на протекающее действие и на облик действующих лиц. Эти качества иллюстраций в их отношении к литературному тексту очень важны для читателя, потому что они помогают глубоко и всесторонне понять те или иные грани произведения. Но, пожалуй, в восприятии иллюстраций для читателя, прежде всего, важно, какими предстали литературные герои. Достоверность и правдивость их изображения сразу же делает маленьких читателей союзниками художника-иллюстратора. «Нужно объяснить школьникам, что задача иллюстратора не сводится только к тому, чтобы воссоздать с помощью рисунка облик героев литературного произведения, он показывает героев в действии, в движении. Художник –иллюстратор строит свой графический рассказ на зрительной передаче основных, решающих эпизодов литературного произведения.

- Анализ иллюстрации тесно связан с анализом текста художественного произведения и это является одним из действенных приемов разбора литературного произведения. Иллюстрации дают возможность вырабатывать умения и навыки сопоставления текста с рисунками к ним и раскрывать психологическую сущность героев, понимать, давать нравственную оценку поступков.

Суть приема сопоставительного анализа литературного произведения (эпизода) и иллюстрации к нему

заключается в сопоставлении словесного образа т.е. интерпретацией ребенка и интерпретацией художника, в виде иллюстрации к тексту художественного произведения. При такой сложной аналитической деятельности младшие школьники получают представления о точке зрения другого человека на описанную писателем ситуацию и её участников. Таким образом, в сознании ребенка сталкиваются собственное видение эпизода с видением художника. Это столкновение является толчком для создания проблемной ситуации на уроке и подталкивает детей к анализу текста для прояснения собственных впечатлений и представлений.

Суть приема рассматривания иллюстраций к художественному произведению

Рассматривание иллюстраций является одним из ведущих приемов на этапе обучения чтению. Именно здесь нужно подготовить детей к общению с иллюстрацией как с художественным произведением. Рассматривание картинок в книгах из самого по себе интересного занятия превращается в критическую деятельность: дети начинают соотносить иллюстрацию с авторским описанием и повествованием. На этапе изучения литературных произведений этот прием важен и как самостоятельный, и как подготовительный к более сложным видам работы.

Функции иллюстрации

- вызывать интерес у детей к ситуации, или к персонажам;
- вызывать эмоциональный отклик;
- привлекать внимание к каждой детали;
- передавать точку зрения на происходящее либо автора, либо рассказчика, либо одного из персонажей участников эпизода.

Требования к иллюстрациям

- иллюстрация должна отвечать эстетическому принципу т.е. быть полноценным произведением искусства;
- иллюстрация должна обеспечить выполнение принципа целенаправленности анализа, т.е. действительно давать возможность читателю размышлять о чувствах, переживаниях героев, о конфликте между героями, о точке зрения героя на ситуацию;
- иллюстрация должна быть выполнена к эпизоду или ситуации, которые вызывают яркие эмоции, т.е. при подборе иллюстрации учителю необходимо учитывать эмоциональные читательские реакции.
- все ученики должны иметь возможность внимательно рассмотреть иллюстрации, в процессе анализа иллюстрация всегда должна находиться перед учеником.

Работа по анализу иллюстрации проводится в следующем порядке

- Читается произведение или эпизод из произведения
  - Предлагается рассмотреть иллюстрацию, ставя перед детьми один конкретный вопрос, например:
    - Какие чувства вызвала у вас иллюстрация? Почему?
    - К какому эпизоду сделана иллюстрация? Обоснуйте свое мнение.
    - Кто изображен на иллюстрации? Почему вы так решили?
    - Соответствует ли иллюстрация содержанию эпизода, настроению которое оно вызывает? Почему вы так считаете?
- (Из перечня вопросов выбирается один или по аналогии самостоятельно составляется свой вопрос).
- Рассматривается иллюстрация и готовится ответ на вопрос учителя.
  - Учитель выслушивает ответы, все время, обращая внимание детей на отдельные детали иллюстрации с помощью наводящих вопросов.

● Опрос переходит в беседу, в которой:

- выявляется общее впечатление, а затем уточняется, какие чувства вызывает у читателей содержание эпизода и какие чувства рождает содержание иллюстрации, какова эмоциональная атмосфера эпизода и иллюстрации;
- выясняется, как создается эмоциональная атмосфера в тексте и как она передается на картине, что помогает художнику выразить чувства и переживания;
- сравнивается композиция иллюстрации с расстановкой персонажей и фоном действия в произведении, анализируются позы и выражения лиц персонажей или детали пейзажа и их роль в создании эмоциональной атмосферы; (Важно, чтобы дети увидели, насколько художник точен в передаче настроения эпизода и героев, какие детали ему в этом помогают и какую роль играют выбранные им изобразительные приемы).
- анализируется целесообразность отклонений от авторского текста, допущенных художником: что упустил (не нарисовал) или привнес художник, о чем не упоминает автор литературного произведения; сделано ли это в общем соответствии с авторским замыслом, его отношением к персонажам и событиям или противоречит им?

(Данная аналитическая работа может проводиться и при анализе репродукции картин)

Прием сопоставительного анализа эпизода и иллюстрации к нему направлен на активизацию внимания учеников и способствует развитию читательского воображения и формированию следующих умений:

- видеть изобразительно-выразительные средства языка и осознать их роль в тексте;
- анализировать композицию эпизода, образы персонажей;
- видеть приемы выражения авторского отношения к героям и понимать его;
- сравнивать свою точку зрения с точкой зрения другого читателя (в данном случае художника) и точкой зрения автора;
- понимать специфику языков разных видов искусства и уметь общаться с произведениями искусства.

Прием осваивается постепенно, по мере овладения детьми аналитическими и творческими умениями.

Работа усложняется, на уроке можно:

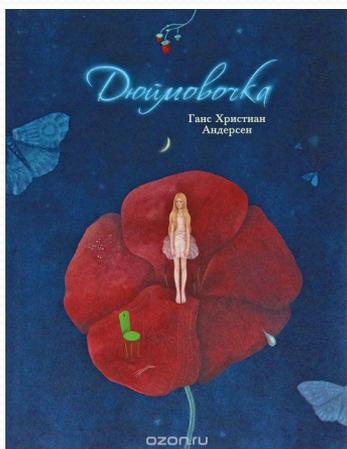
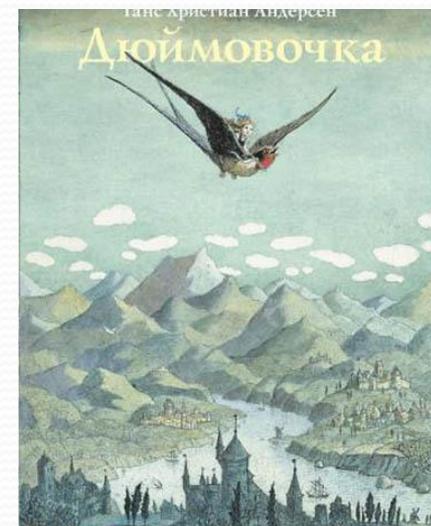
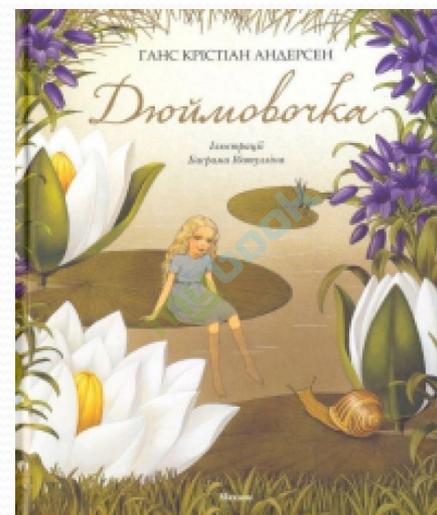
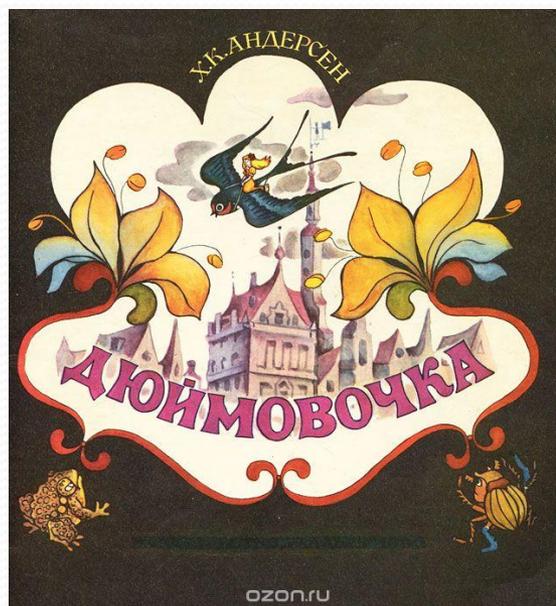
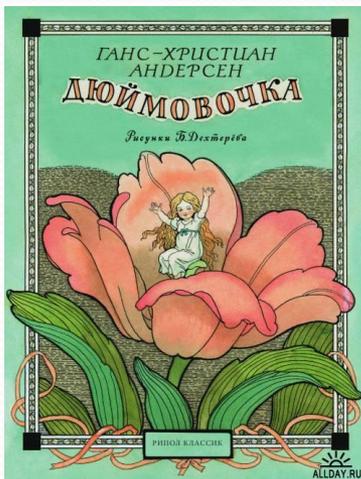
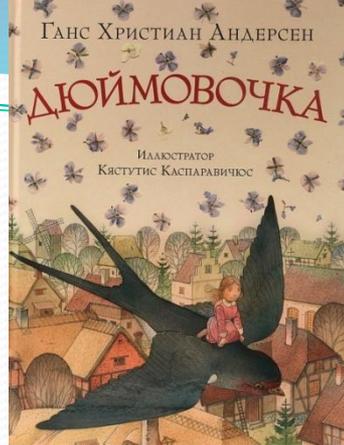
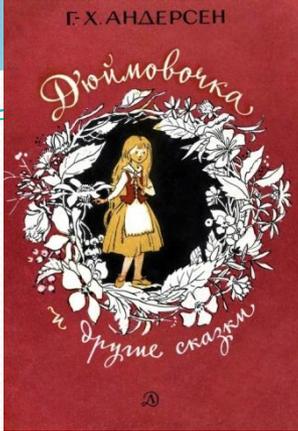
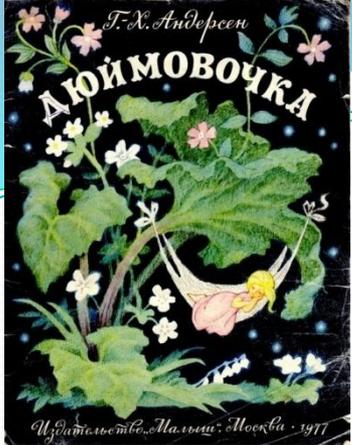
- анализировать обложки к книгам,
- сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же эпизоду,
- выбирать из многочисленных иллюстраций те, которые выполнены одним художником,
- мотивировать выбор наиболее удачной с точки зрения ребенка иллюстрации,
- анализировать произведения изобразительного искусства (не иллюстрации) и решать могут ли они использоваться для оформления книги с текстом данного литературного произведения и т.д.

- Иллюстрации, так же как и репродукции картин должны быть проверены временем, быть полноценными произведениями искусства. В таблице предлагается примерный перечень иллюстраций, которые являются, на наш взгляд, произведениями изобразительного искусства, в частности, иллюстрирования текста

Изучаемые литературные темы	Иллюстрации, привлекаемые к уроку	Издания, в которых данные иллюстрации опубликованы
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»	Рис. Т.Васильевой	Москва. «Детская литература » 1985г.
К.Паустовский «прощание с летом»	Худ.В.Костицын	Издательство «Малыш» 1988г.
В.Гаршин «Лягушка – путешественница»	Худ. Н.Устинов	Издательство «Малыш» 1980г.
И.А.Крылов Басни.	Рис. Е.Рачева	Москва. «Детская литература» 1983г.
Н.Некрасов . Стихи	Худ. В.Самойлов	Москва. «Детская литература » 1989г.
Б.Житков .Рассказы	Рис. Н.Петровой	Москва. «Детская литература » 1980г.
А.И.Куприн «Слон»	Рис. Б.Шахова	Москва. «Детская литература » 1976г.
Л.Н.Толстой «Басни»	Рис.В.Комарова	Москва. «Детская литература » 1987г.
С.Есенин .Стихи	Рис. А.Парамонова	Москва. «Детская литература » 1989г.
В.Драгунский «Друг детства»	Рис. Н.Седулиной	Москва. «Детская литература » 1985г.

Приемы анализа иллюстраций к произведению:

- Анализ обложек книг
- Анализ учебной иллюстрации, не подходящей к тексту по существенным для раскрытия идеи произведения признакам
- Сопоставительный анализ иллюстраций разных художников – сравнение интерпретаций
- Сравнение серии иллюстраций художника к одному произведению
- Сопоставительный анализ иллюстраций к произведениям разных жанров

Иллюстрации обложек к сказке Г.Андерсена «Дюймовочка»

- **АНДЕРСЕН** (andersen) Ханс Кристиан (1805, Оденсе – 1875, Копенгаген), датский сказочник, романист, поэт и драматург.

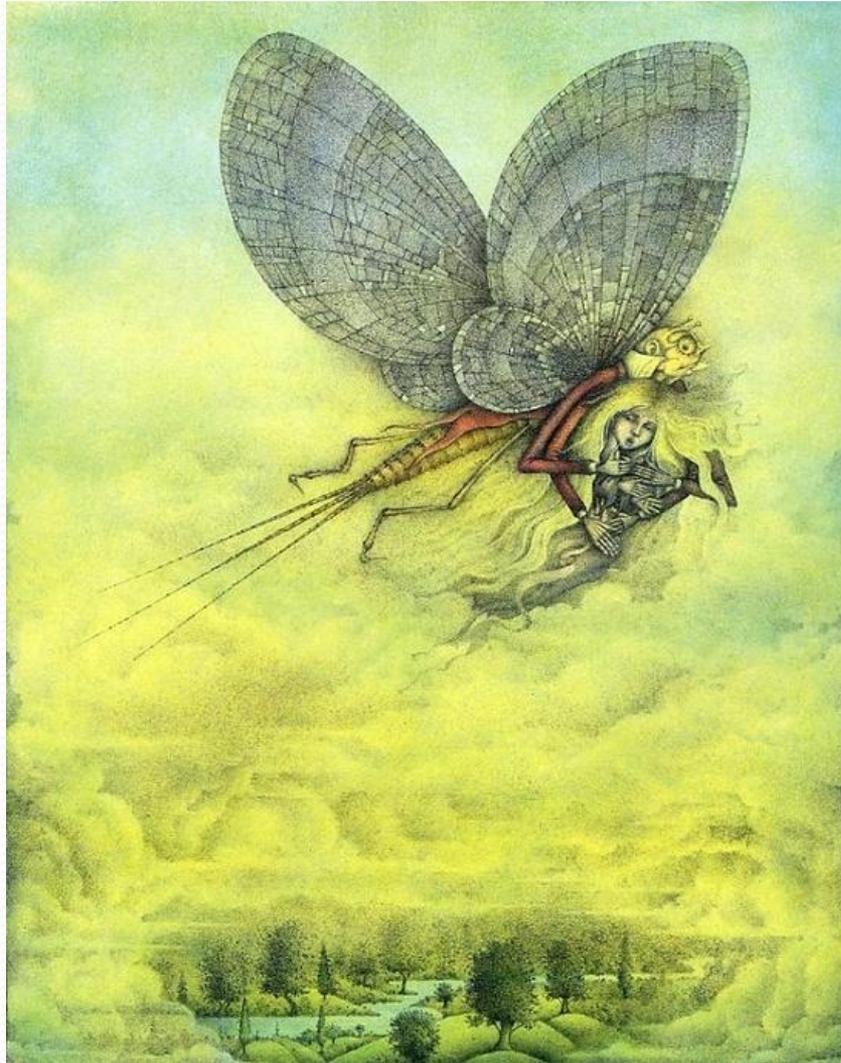
Сын сапожника и прачки, учился в школе для бедных, сочинять начал с детства. В 1822 г. опубликован сборник пьес, привлёкший внимание критиков. Благодаря поддержке дирекции Королевского театра получил возможность учиться в гимназии. В 1829 г. опубликованы путевые заметки «Прогулка от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер» и в дальнейшем писал увлекательные путевые зарисовки о Германии, Италии и др. странах (описания действительности в них переплетаются с авторскими фантазиями, дневниковые записи сменяются сказками и стихами). В 1833 г. в Риме Андерсен приступает к созданию романа о художнике «Импровизатор» (1835). В романах «Только скрипач» (1837) и «Счастливчик Пер» (1871) он развивает тему творчества. В центре каждого из них трудная, подчас трагическая судьба гения, пробивающего себе дорогу к славе. Главный вклад Андерсена в датскую драматургию – романтическая драма «Муллат» (1840) о равенстве всех людей, независимо от расовой принадлежности. В сказочных комедиях «Дороже жемчуга и злата» (1849), «Оле-Лукойе» (1850), «Бузинная матушка» (1851) и др. Андерсен воплощает народные идеалы добра и справедливости. Венец творчества Андерсена – его сказки и истории.

Андерсен стал создателем жанра литературной сказки в Дании. Сначала он лишь слегка обрабатывал известные народные сюжеты, приближая их к реальности, но вскоре начал сочинять оригинальные сказки. Андерсен наследует наивный оптимизм старых сказок: он возлагает надежды на доброго Бога, на торжество справедливости, божественного начала в нас самих. Уже ранние сказки свидетельствуют о способности писателя проникнуть в мир детских представлений. В более поздних, сохраняя детскую непосредственность мироощущения, он стремится выразить «взрослую» идею. За простым, псевдодетским стилем повествования скрываются ирония и серьёзность. Сказки Андерсена воспевают материнскую жертвенность («История одной матери»), подвиг любви («Русалочка»), силу искусства («Соловей»), тернистый путь познания («Колокол»), торжество искреннего чувства над холодным и злым разумом («Снежная королева»). Часто в сказках звучат сатирические мотивы: высмеиваются высокомерие и гордыня, самодовольство и лицемерие, эгоизм и корысть («Счастлирое семейство», «Гречиха», «Свинья-копилка» и др.). Многие сказки автобиографичны. В «Гадком утёнке» Андерсен описывает собственный путь к славе. Всего с 1835 по 1872 г. писатель выпустил 24 сборника сказок и историй. Комментарием к творчеству Андерсена могут служить его автобиографии: первая, написанная ещё в 1832 г., опубликована в 1926 г. под названием «Книга жизни»; автобиографию «Сказка моей жизни без вымысла» Андерсен издал в 1847 г. в Германии (легла в основу датского издания «Сказка моей жизни», 1855).

- В России интерес к творчеству Андерсена возник в сер. 1840-х гг. после перевода на рус. язык его сказок и романа «Импровизатор». В. Г. Белинский рекомендовал этот роман для чтения юношеству. На сказки Андерсена в 1858 г. положительно откликнулся Н. А. Добролюбов, творчество писателя высоко ценил Л. Н. Толстой (обработавший и включивший в свою «Азбуку» сказку «Новый наряд короля»).

Анализ учебной иллюстрации, не подходящей к тексту по существенным для раскрытия идеи произведения признакам

Wayne Anderson

Анализ профессиональной художественной иллюстрации в сопоставлении с фрагментом произведения

Девочка понравилась мышке, и мышка сказала:
– Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки – я до них большая охотница.
И Двоймовочка стала делать все, что приказывала ей мышка, и зажила отлично.
– Скоро, пожалуй, у нас будут гости, – сказала как-то полевая мышка. – Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет еще лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубке. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; но ты расскажи ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.
Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа – ведь это был крот.

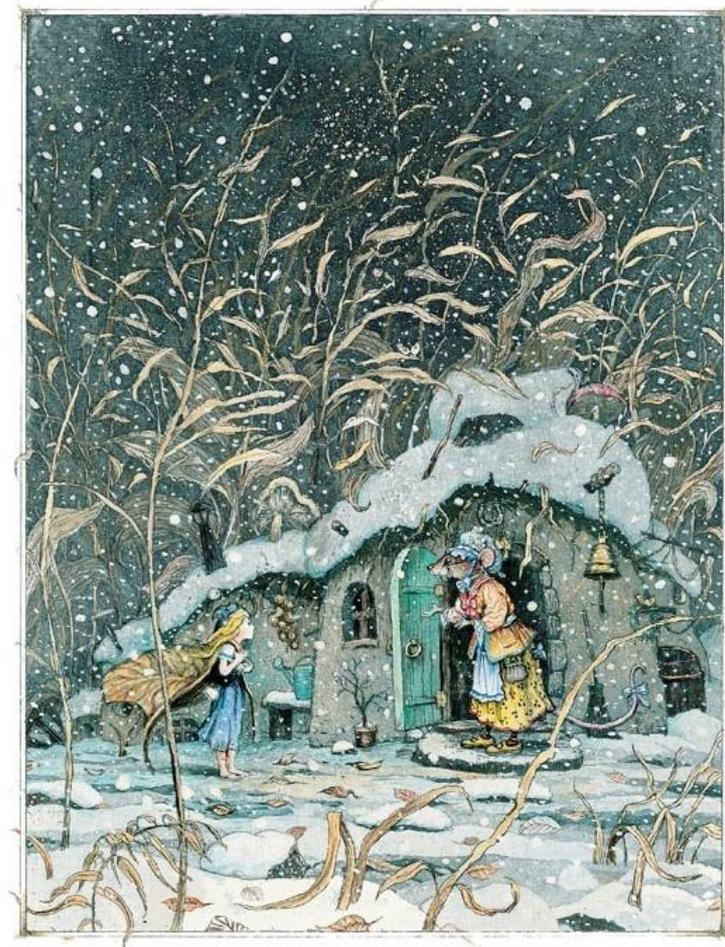
Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мышке. Правда, он носил черную бархатную шубку, был очень богат и учен; по словам полевой мышки, жалея у него было раз в двенадцать просторнее, чем у нее, но он совсем не любил ни солища, ни презренных цветов и отзывался о них дурно – он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки: «Майский жук, лети, лети!» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что крот прямо-таки в нее влюбился. Но он не сказал ни слова – он был такой степенный господин.
Крот недавно прорыл под землей длинную галерею от своего жилища к дверям полевой мышки и позволил мышке и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться

- Почему художник изобразил мышь, сидящей в кресле, а Дюймовочку – стоящей?
- Почему на столе только одна чашка?
- Как художник показал, что мышь живет в довольстве?
- Как костюм характеризует полевую мышь и Дюймовочку?
- Почему меняются краски в левой и правой частях иллюстрации?
- На каком фоне изображена Дюймовочка? Почему?
- Какие линии преобладают – округлые, плавные, или прямые, ломаные? Почему?
- Как вам кажется, мышь довольна своей жизнью?
- А Дюймовочке хорошо жилось у полевой мыши?
- Могла она остаться там навсегда?
- Что ценит в жизни полевая мышь? Что важно для Дюймовочки?

Сопоставительный анализ иллюстраций разных художников – сравнение интерпретаций

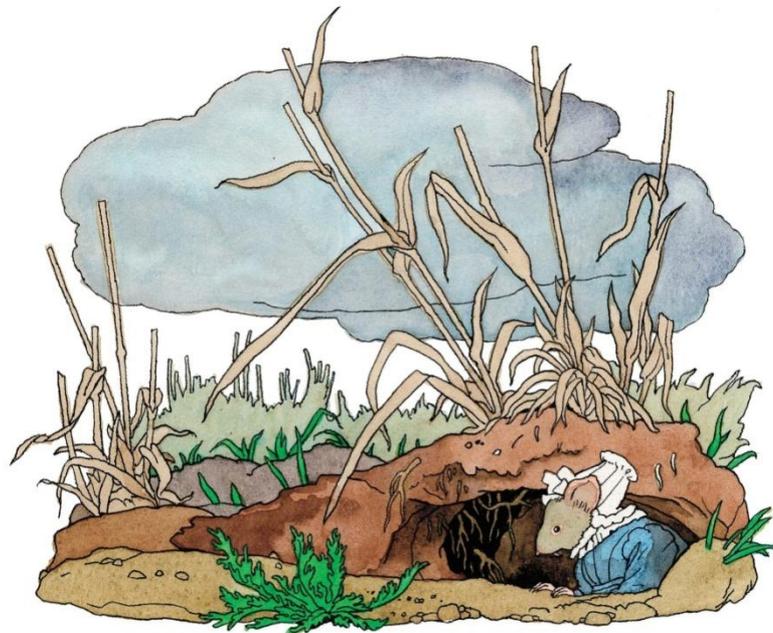
Wayne Anderson

Борис Диодоров

Ника Гольц

Борис Дехтерев

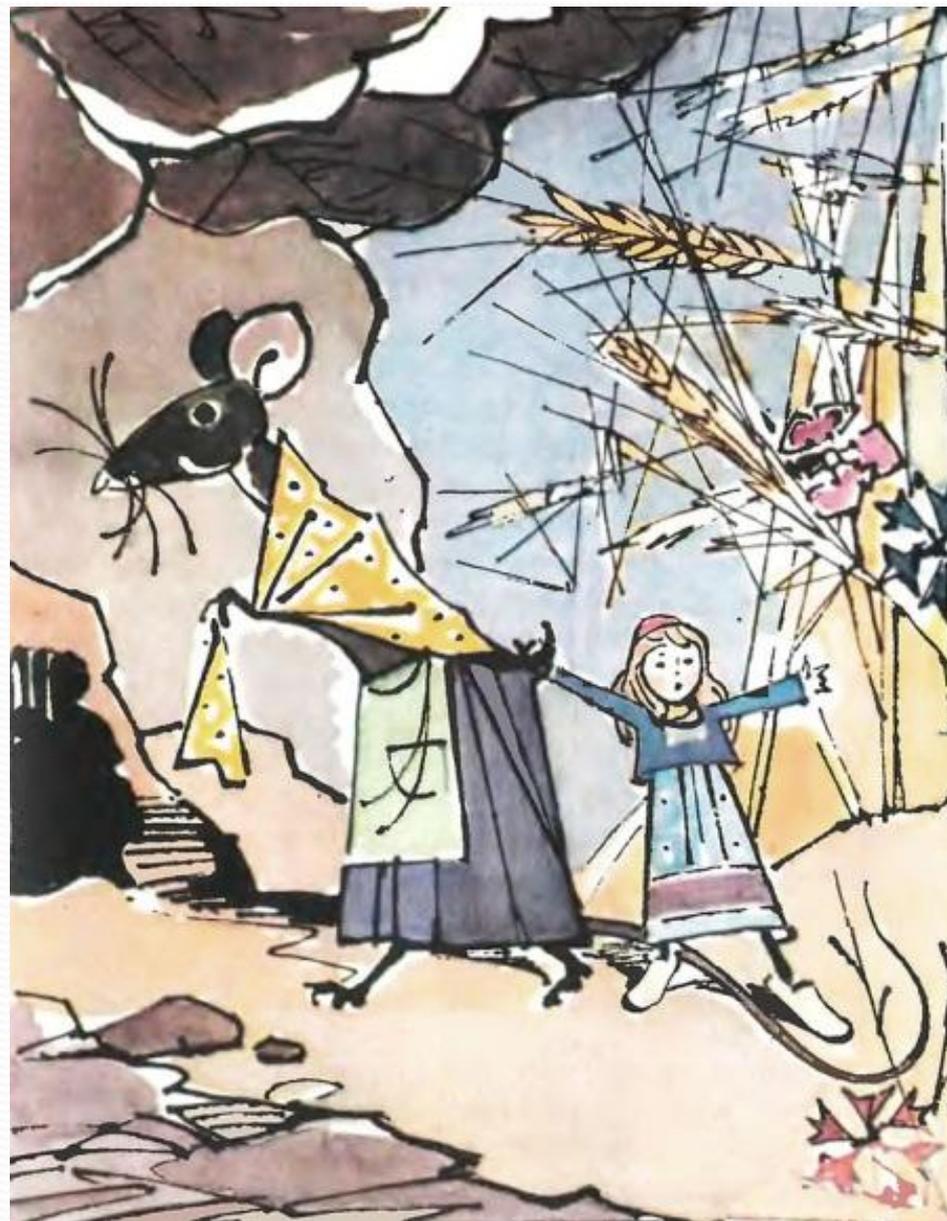
Наталья Басманова

Иллюстрация к сказке
«Дюймовочка». Художники Е.
Лопатина, Л. Короев. 1990-е гг.

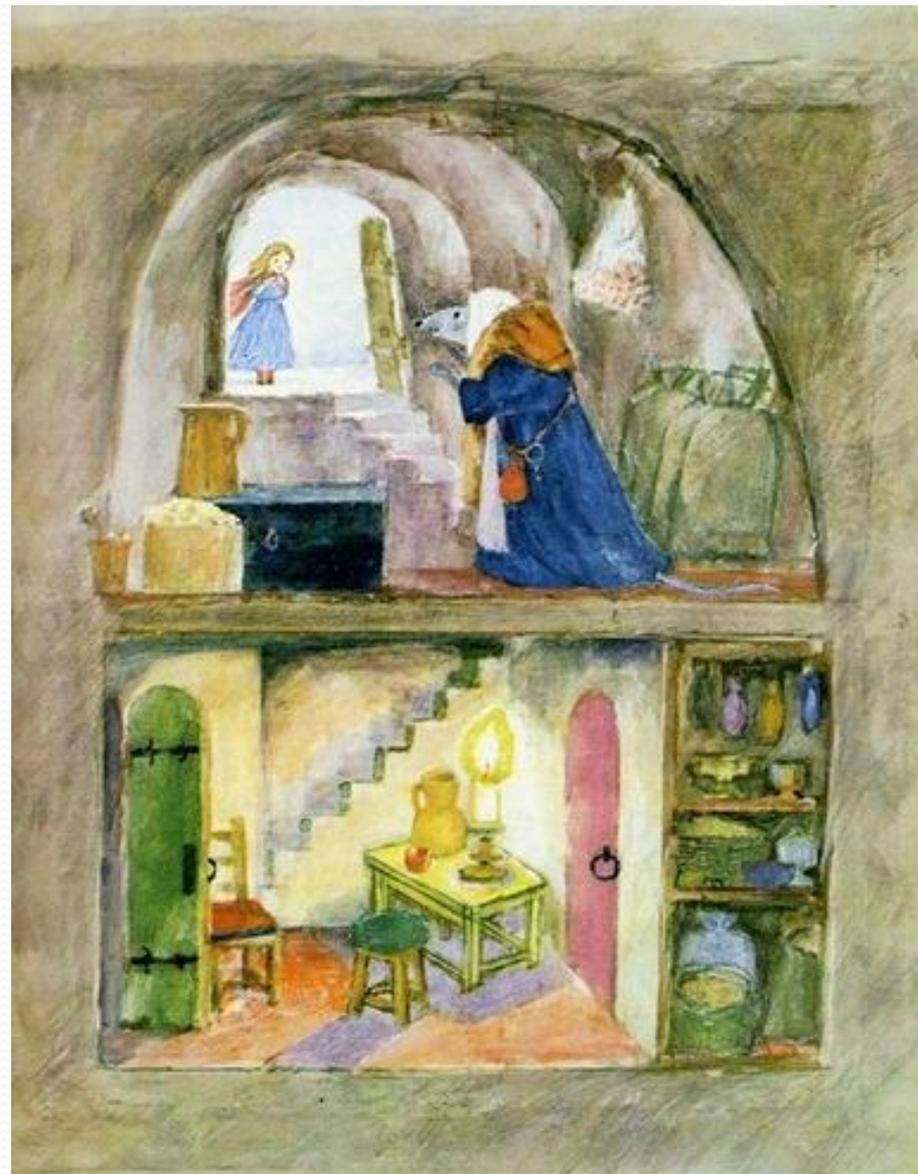
Валерий Алфеевский

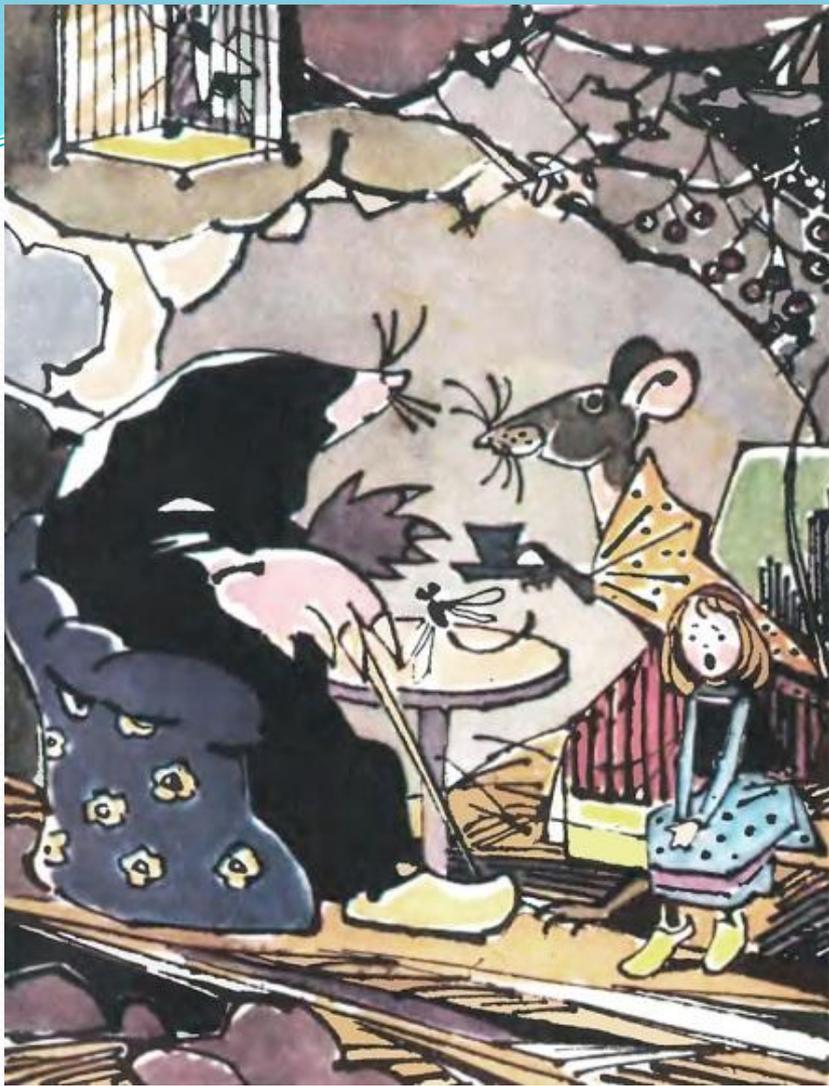

Наталья Басманова

Валерий Рудаков

Валерий Алфеевский

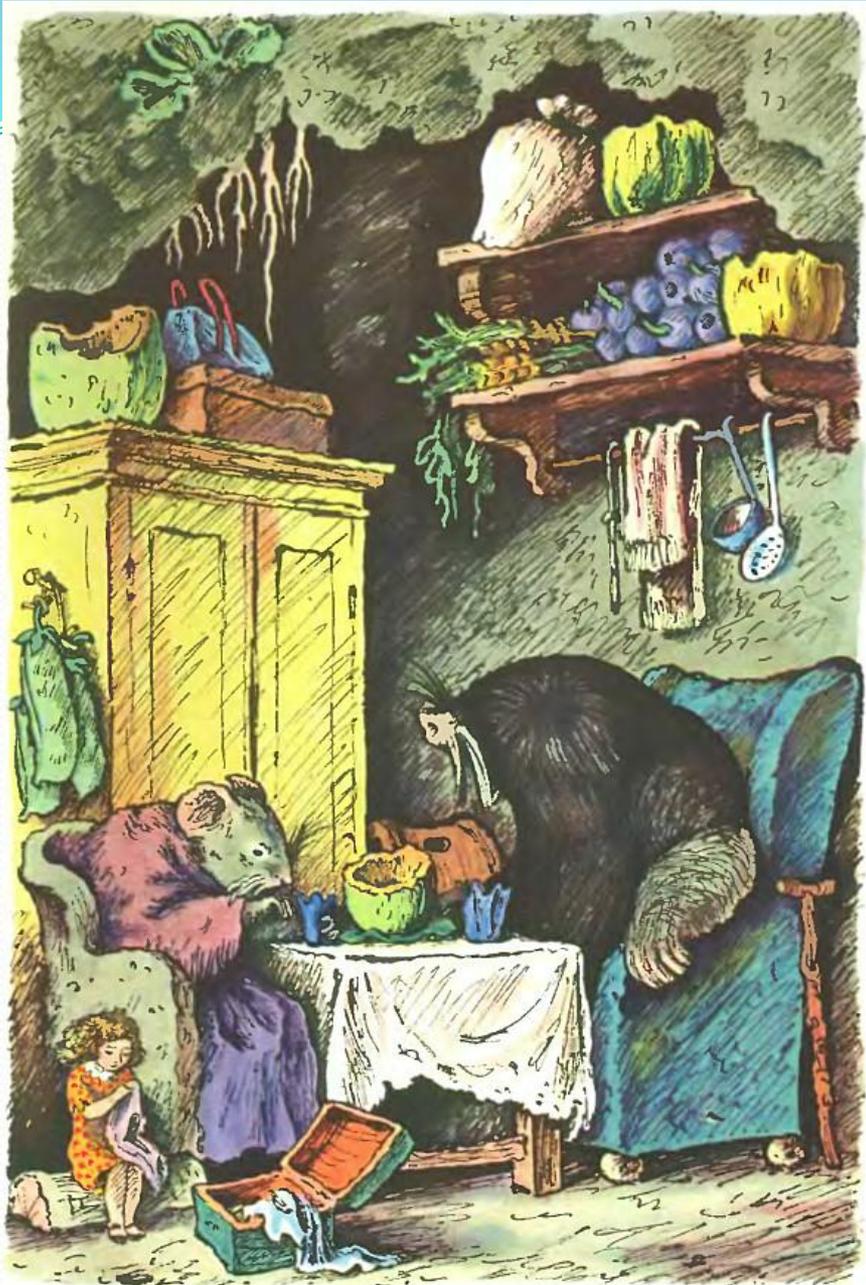
Татьяна Митрушова

Борис Дехтерев

Н. Князькова

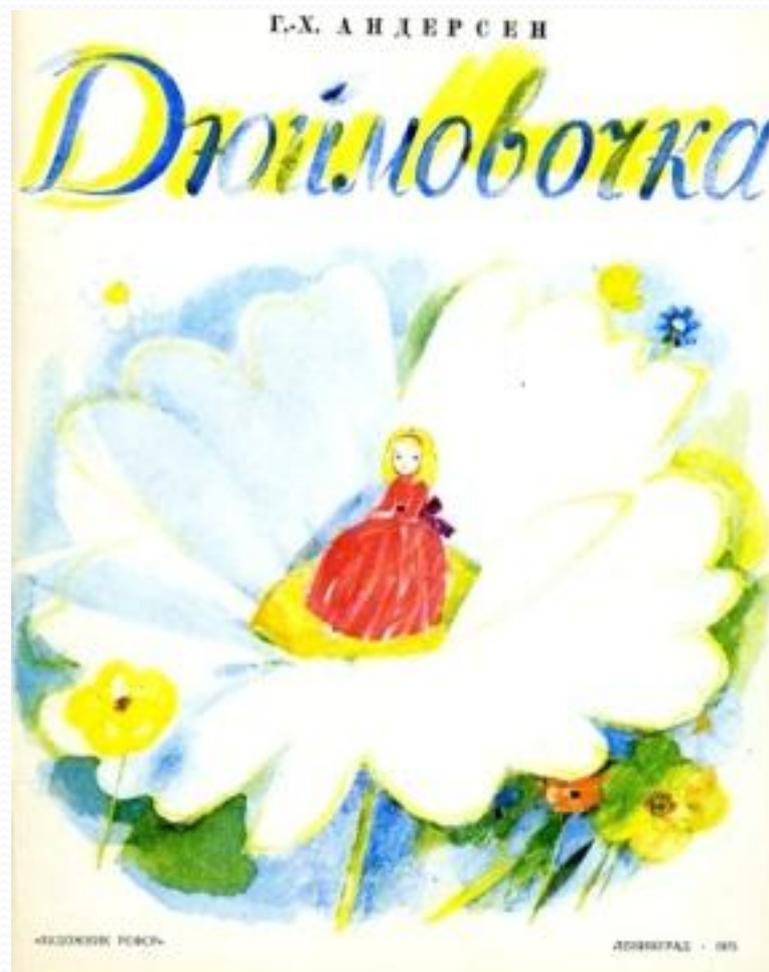

В.М. Конашевич

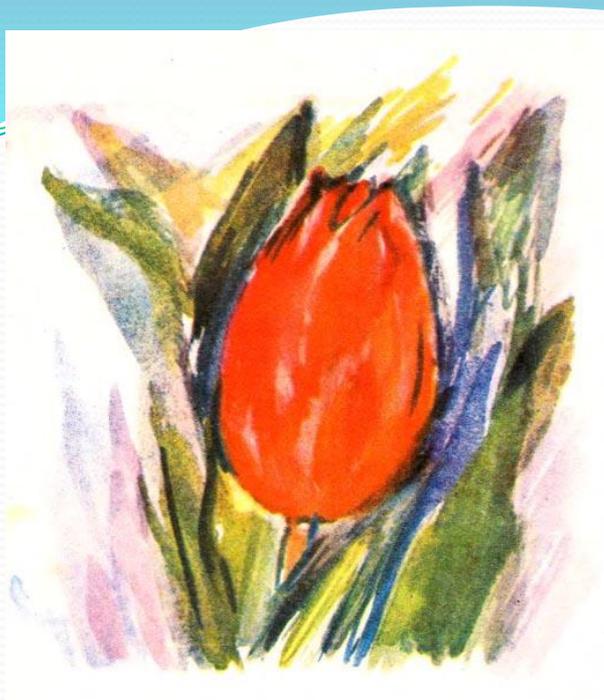

Сравнение серии иллюстраций художника к одному произведению

Наблюдаем как меняются иллюстрации в зависимости от событий произведения, настроения героев.

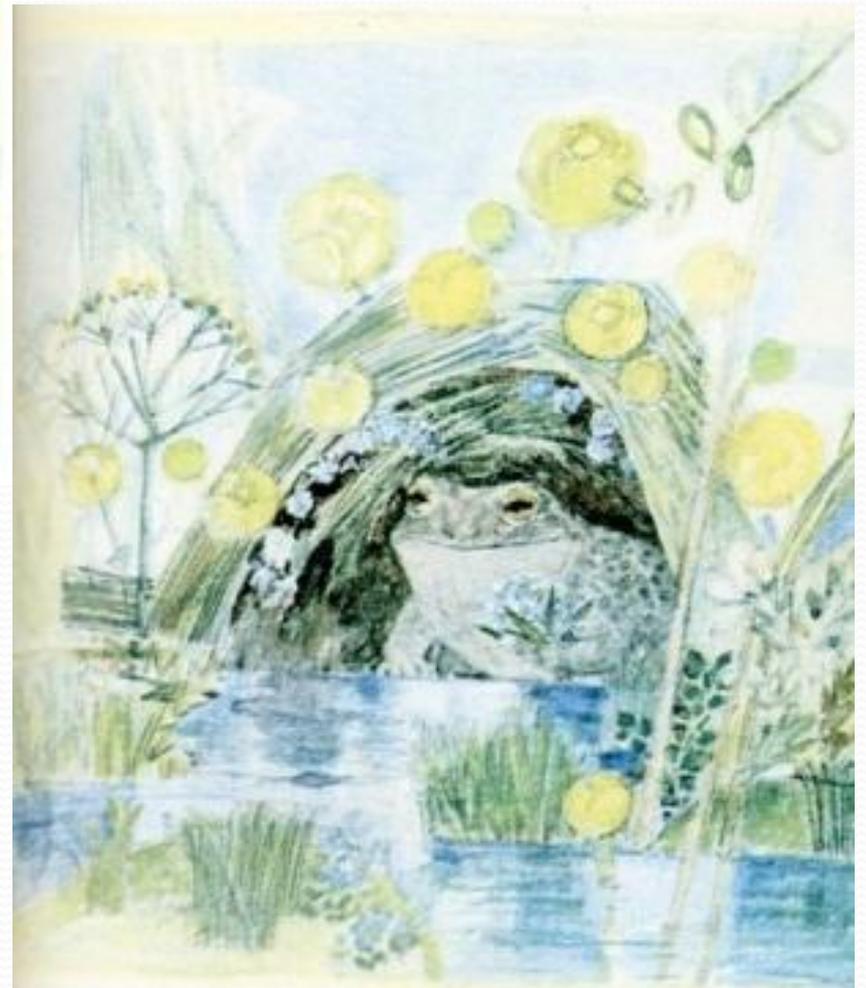
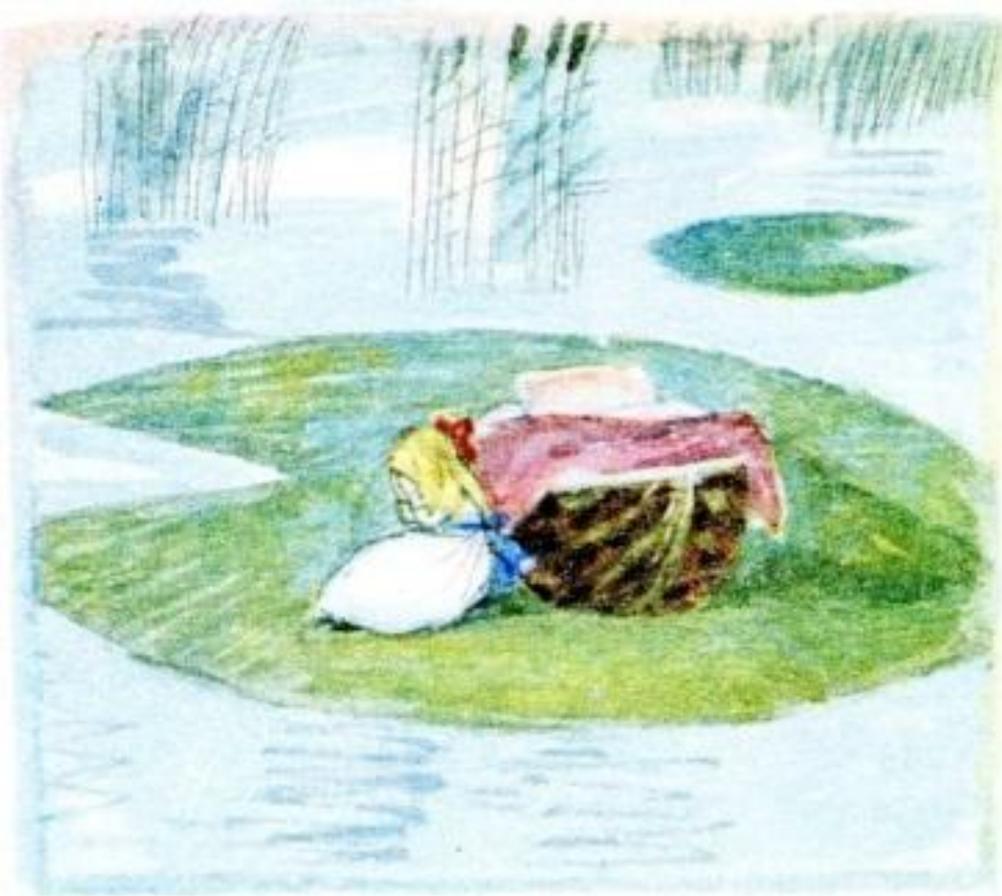
Н. Басманова

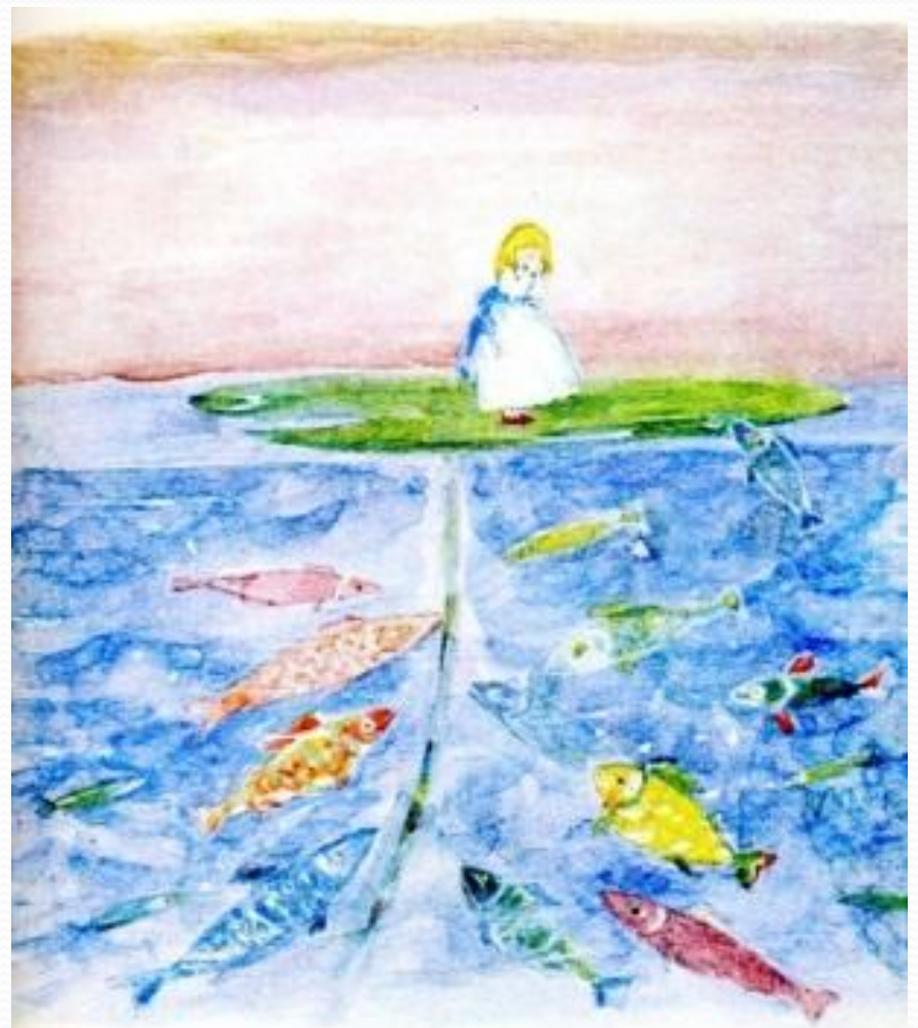

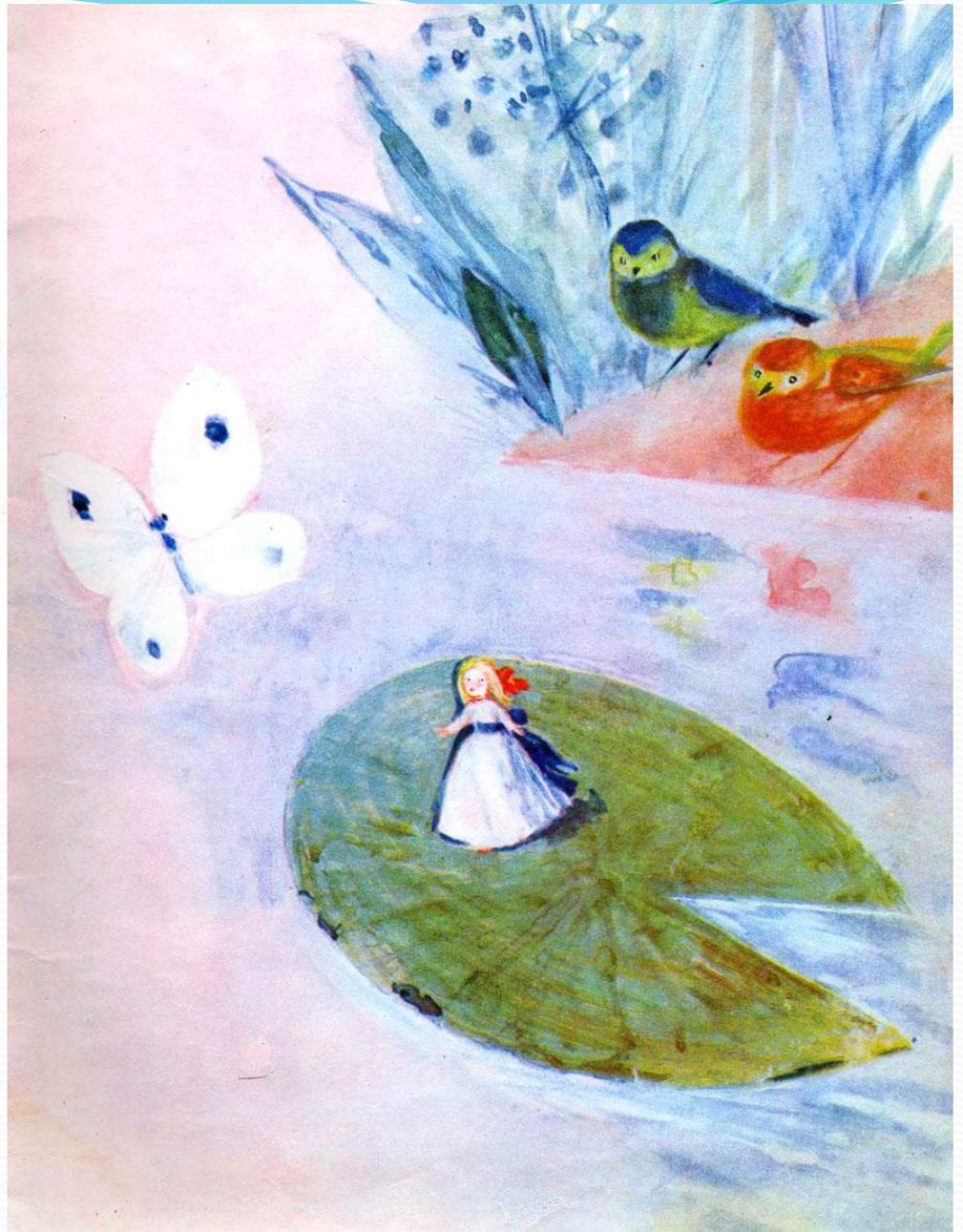

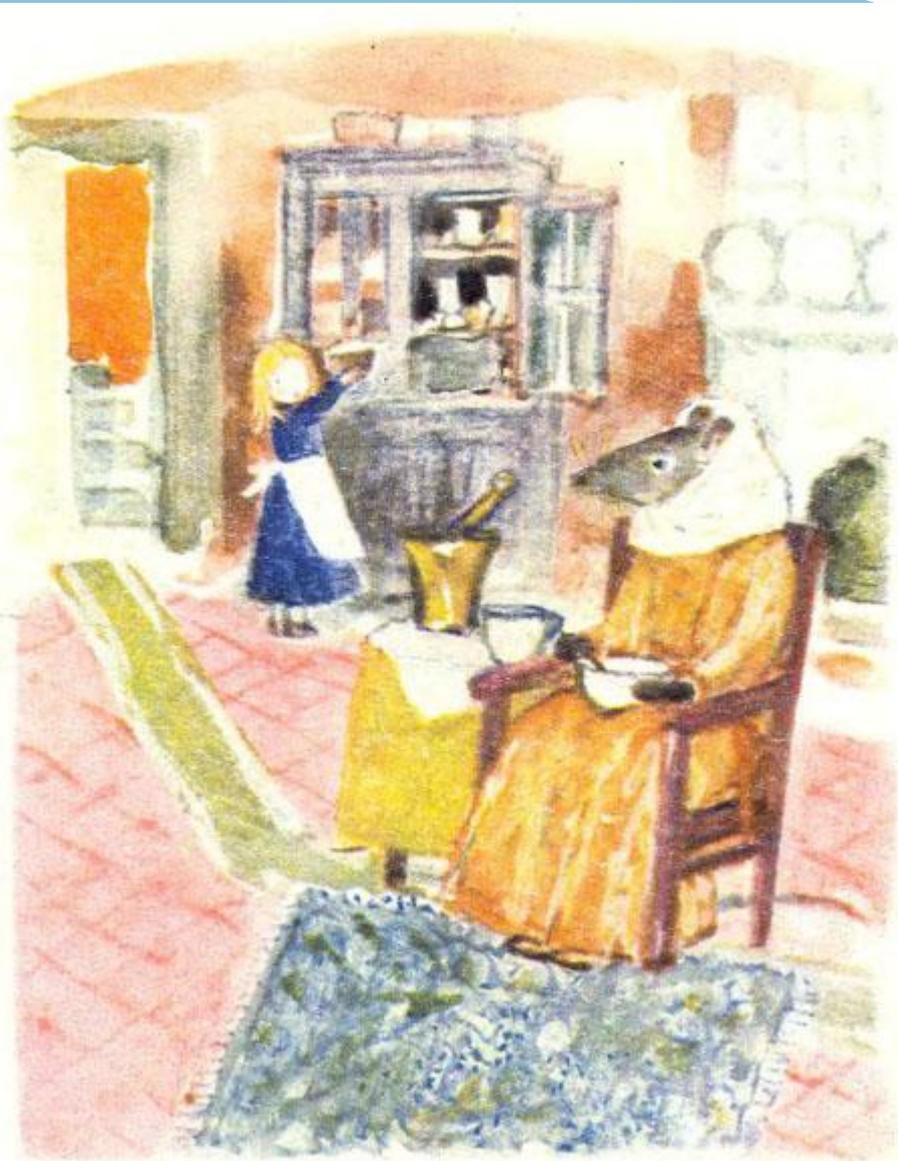

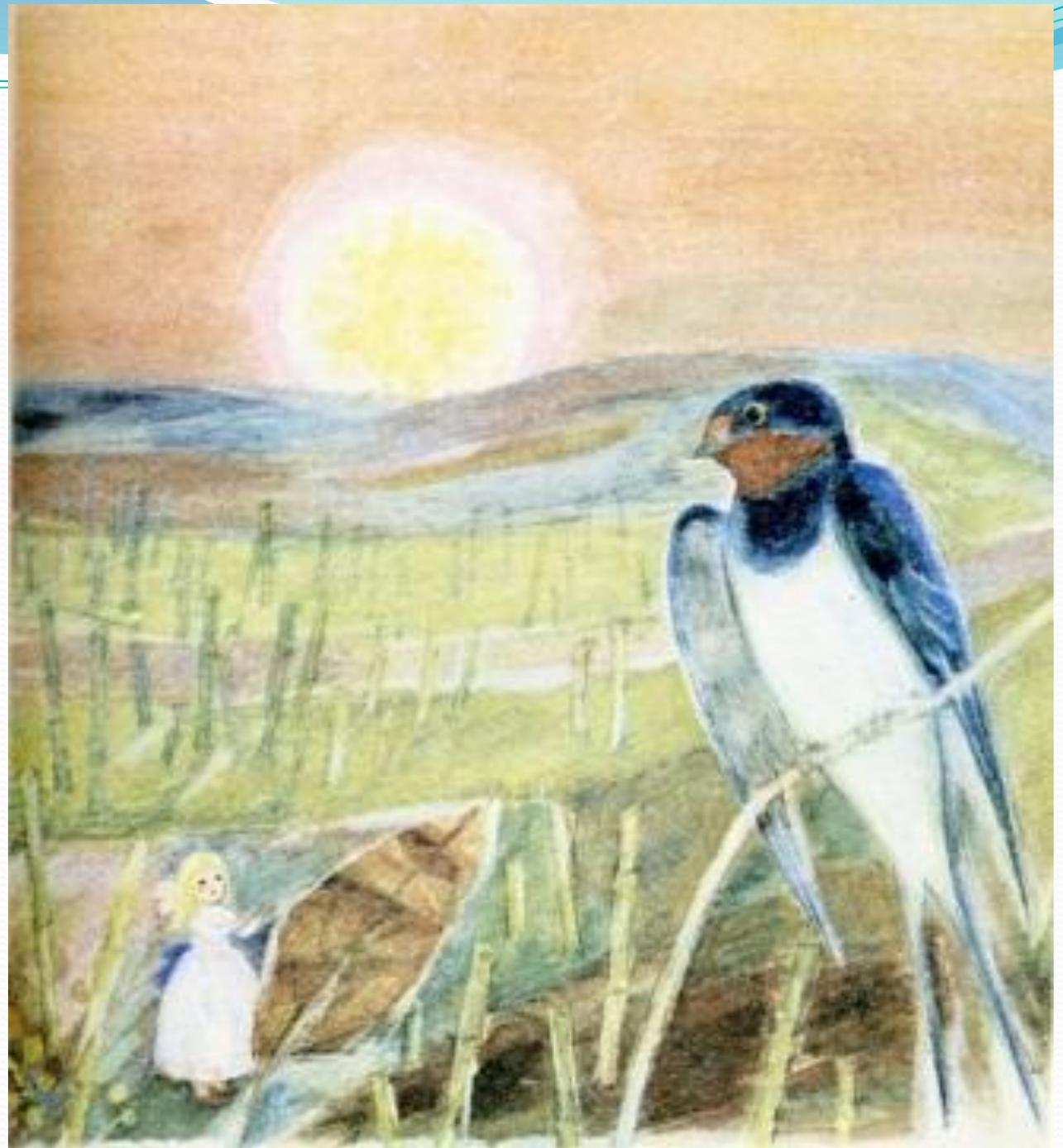

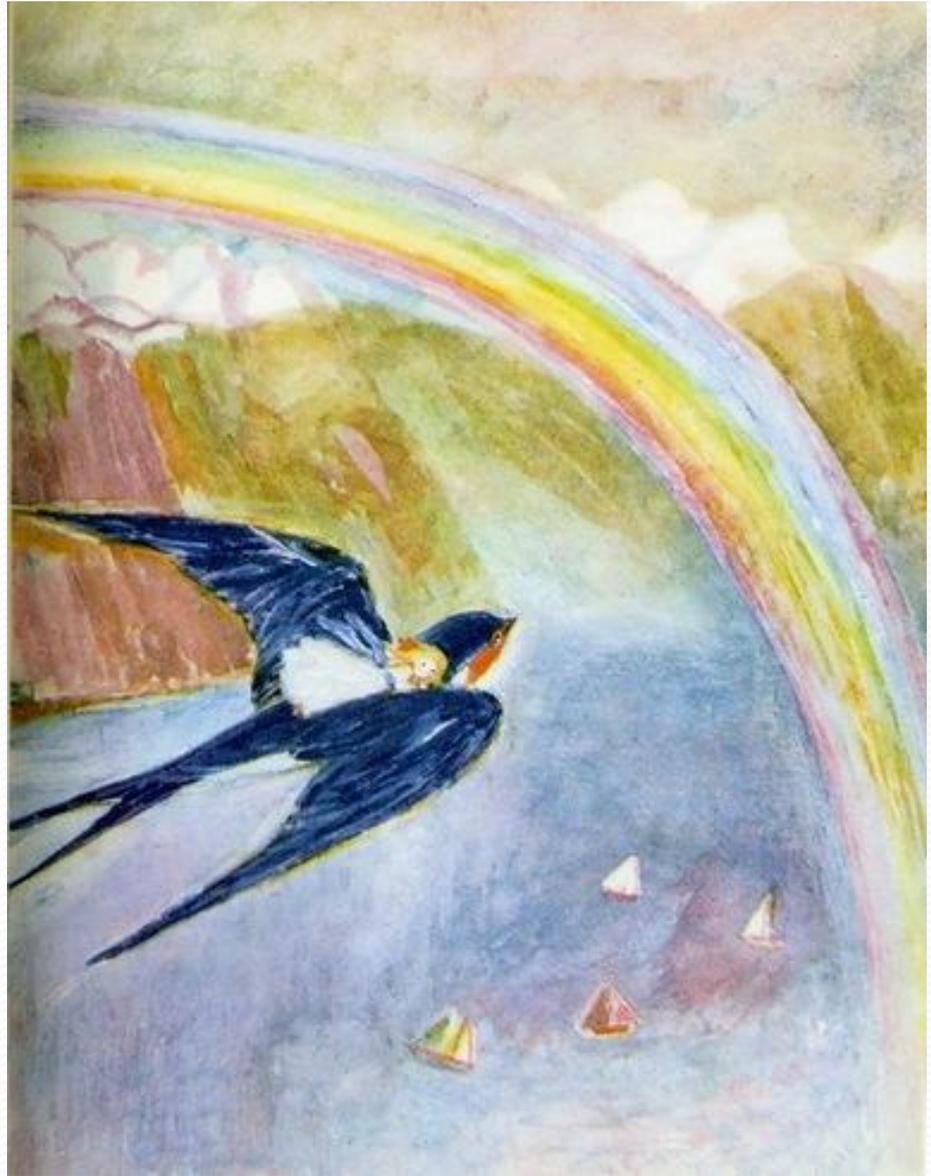
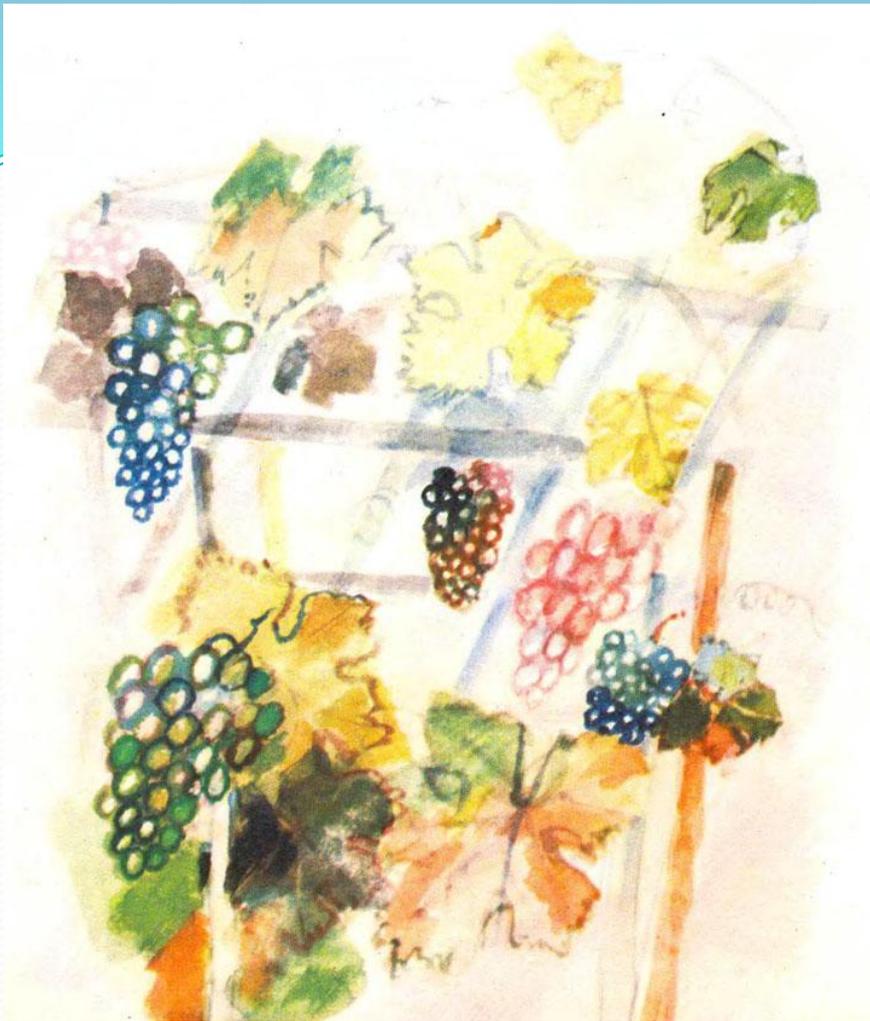

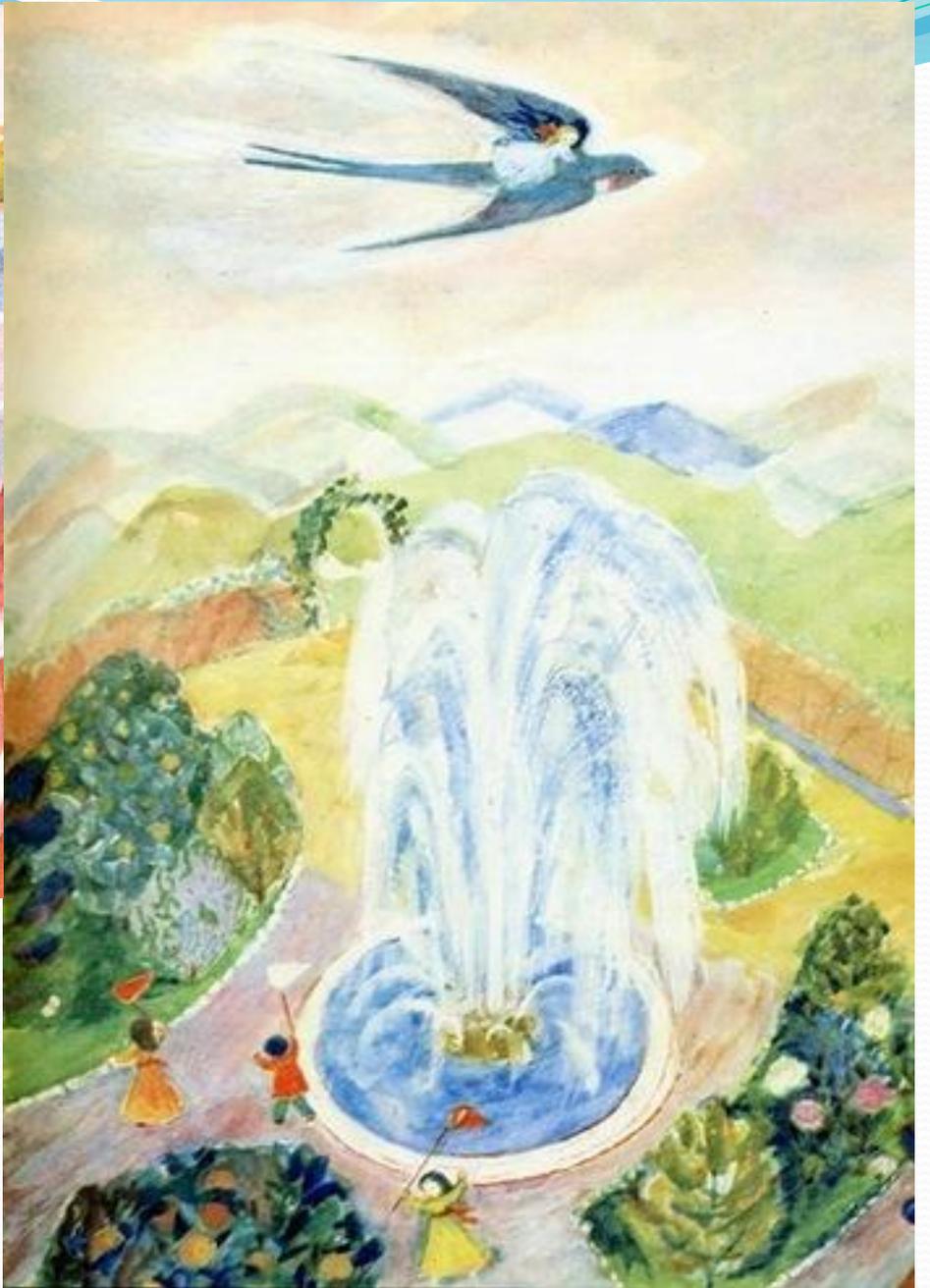

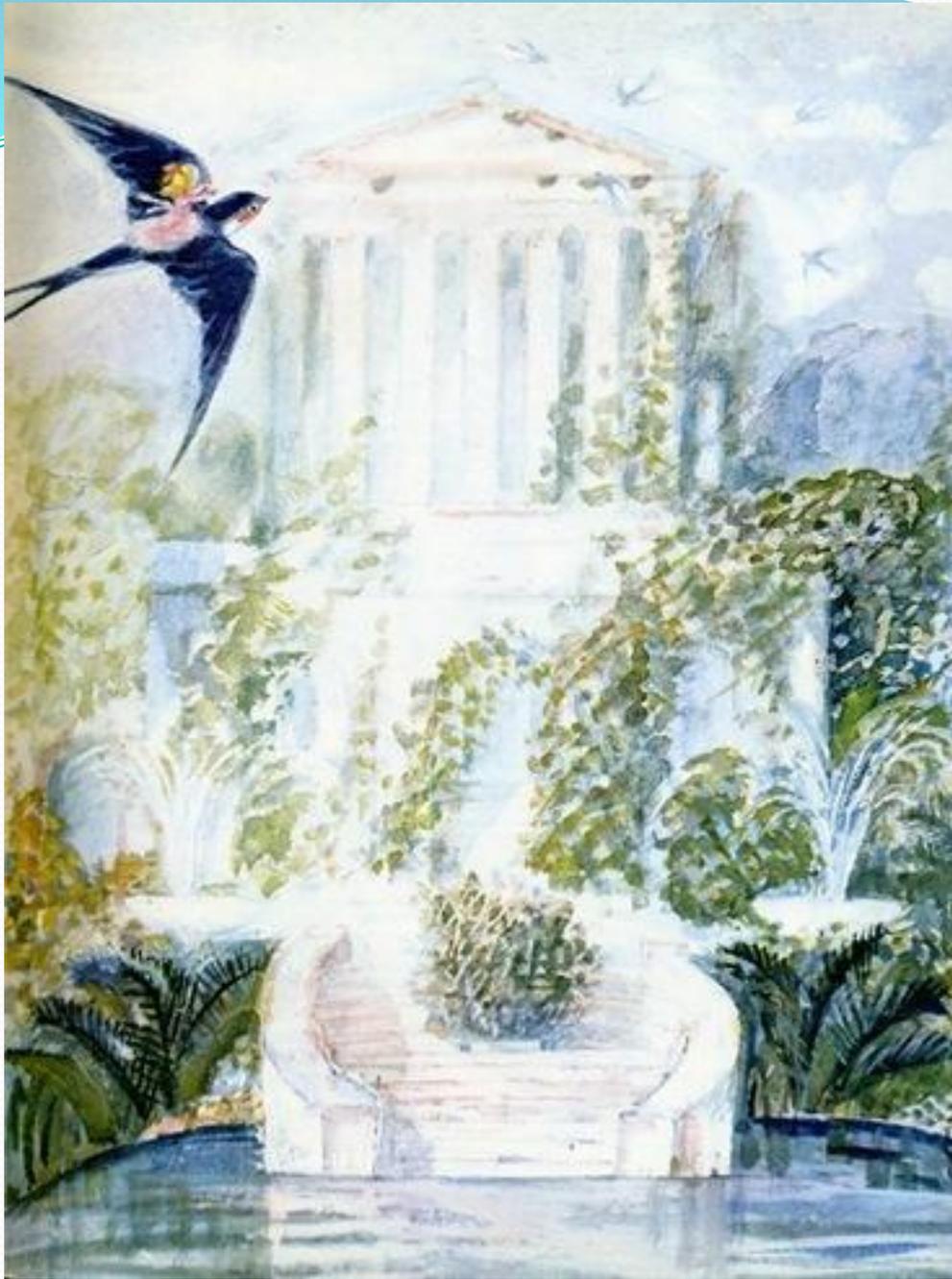

Сопоставительный анализ иллюстраций к произведениям разных жанров

- Подобрать самостоятельно!!!
- Данный прием используется, чтобы понять различия между басней, сказкой, рассказом, лирическим стихотворением, познавательным рассказом.
- При анализе используется прием сравнения, выбора или эксперимента (замены одной иллюстрации другой)
- Игра «Верни иллюстрацию на обложку» (на обложках или только названия, или только жанры)

**Благодарю за
внимание!**