

«Пусть краски книжки оживят»

Просветительская программа о художниках-иллюстраторах детской книги
для детей 6-7 лет

Материалы и оборудование

Аппаратура для воспроизведения аудио- и видеофайлов, видеоряд по теме мероприятия, песня «Кошки не похожи на людей» авторы У. Дж. Смитт, Е. Хафтан, карандаши, альбомные листы для рисования, маска медведя.

Библиотекарь 1: Если мы откроем книгу, то попадем в удивительный мир, и перед нами оживут необыкновенные города и страны, волшебные реки, леса и горы, которые населяют сказочные существа (*рис. Зорина Болдеску*). А может быть, книга расскажет об обычном городе, с обычными улицами и домами (*рис. Ивойлова, Гаранина*), в которых живут не волшебники, а самые обыкновенные люди, и героями истории будут такие же мальчишки и девчонки как вы.

В детских книгах яркие картинки с изображением персонажей занимают значительную часть страниц сказки или веселого рассказа. Маленьких читателей во все времена в книгах интересовали прежде всего картинки. Открывая книгу, мы знакомимся с реальными книжными героями и фантастическими персонажами. Кто же создает для читателей эти красочные миры? Как вы думаете, люди каких профессий участвуют в создании книги?

Ответы детей

Правильно, писатель и художник

Сегодня мы будем знакомиться с творчеством известных художников, их рисунки живут на страницах детских книг.

Библиотекарь 2: Картинка в книге называется иллюстрация, а художника, который создает рисунки для книги, называют художник-иллюстратор.

Слово «иллюстрация» происходит от латинского *illustratio* - освещение, наглядное изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст (*рис. Зденек Миллер Кротик и его друзья*).

Современная иллюстрация может не только сопровождать текст, но и рассказывать самостоятельную историю.

Первые иллюстрации появились очень давно, еще в Древнем Египте писцы размещали на папирусе изображения для наглядности текста. В Древней Руси книги писали вручную и делали от руки небольшие изображения - миниатюры (*рис. Миниатюры Древней Руси*).

«Труд этот был кропотливый и долгий. Книги украшали золотом, уделяя при этом особое внимание и изображениям – они были цветными. Каждое казалось произведением искусства, и едва ли можно было найти две похожие книги пусть даже и с одинаковым содержанием¹.

Рисунки старинных мастеров вызывают восхищение

Затем появился печатный станок, и воспроизведение иллюстраций стало более совершенным. Сначала картинки в книгах были черного цвета, как и буквы.

¹https://zen.yandex.ru/media/more_idey/kogda-na-rusi-poiavilis-pervye-illuistracii-5f7f245bd39fce58ee0f6c91

Библиотекарь 1: Первой же цветной иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый «Букварь» Кариона Истомина, с прекрасными рисунками, которые сопровождали текст (*рис. Букварь Кариона Истомина*).

У каждой буквы была отдельная страница, а сами буквы изображались в виде людей в разных позах.

На страницах букваря были рисунки животных, растений, построек и разных предметов. Среди них можно было увидеть историка, держащего в руках раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со зрительной трубой и многое другое.

Занимательные рисунки должны были заинтересовать детей и привлечь их к изучению азбуки.

Эту книгу можно считать первой детской энциклопедией.

В наше время на помощь иллюстраторам пришли компьютерные технологии.

Современные художники рисуют картинки на специальном графическом планшете (*рис. Графический планшет*)

Библиотекарь 2: Скажите, пожалуйста, зачем нужны иллюстрации в детских книгах?

Ответы детей.

Все дети любят рассматривать картинки, они помогают лучше представить себе все происходящее, через иллюстрацию художник обращается к чувствам читателя. Иногда иллюстрация имеет большее значение, чем текст.

Основная задача иллюстрации, чтобы маленькие читатели через рисунок поняли содержание книги.

Для создания детской книги работа художника так же важна, как и работа писателя, поэтому в современных изданиях имя художника часто вынесено на обложку книги вместе с именем писателя.

Библиотекарь 1: Художник-иллюстратор это сложная и очень интересная профессия

Человек, который создает иллюстрации для книги, должен быть не только талантливым художником, ему необходимо много знать, разбираться в истории, архитектуре, костюмах, бытовых вещах той исторической эпохи, о которой идет речь в произведении, чтобы его иллюстрации выглядели правдиво. Например, если в произведении героями являются викинги, художник должен понимать, как жили люди в это время, какую одежду они носили, какое оружие использовали воины, как выглядели суда, на которых они отправлялись в походы.

Как работает художник-иллюстратор?

Прежде всего, читает книгу, которую необходимо проиллюстрировать, представляет образы героев. Художник делает эскиз (набросок) карандашом на бумаге (*рис. Эскиз – первый этап работы художника-иллюстратора*). Это кропотливая работа, лица и движения должны получаться естественно. Нужно придумать и нарисовать, как герой выглядит, как улыбается или грустит, в каком доме он живет, создать вокруг персонажа целый мир.

Каждый художник видит мир по-своему, у каждого индивидуальная манера рисования, поэтому одна и та же история или сказка раскроется в творчестве каждого мастера по-разному.

Библиотекарь 2: Приглашаю вас отправиться в путешествие в страну сказок и красок.

Один из любимых детьми литературных персонажей – герой сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Посмотрите как этого неунывающего и задорного деревянного человечка изобразили разные художники: Латиф Казбеков (*рис. Латиф Казбеков*), Владимир Канивец (*рис. Владимир Канивец*), Леонид Владимировский (*рис. Леонид Владимировский*).

Библиотекарь 1: Ребята, отгадайте загадку:

*Кто в лесу глухом живёт,
Неклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мёд,
А зимой сосёт он лапу.
Правильно, медведь.
Еще одна загадка:
Громко я жужжу, летая,
Мёд целебный собирая.
Всем полезна и мила
Полосатая...*

Да, это - пчела! Молодцы!

Сейчас мы будем играть в подвижную игру «Медведи и пчелы»

Ход игры: Выбрать ребенка, который будет изображать медведя, надеть маску медведя. Все остальные дети будут пчелами.

Стульчики расставить по кругу сиденьями наружу. Ребенок-медведь находится внутри круга, дети-пчелы сидят на стульчиках.

Библиотекарь 2: *Пчелки в домиках сидят
И в окошечки глядят,
А медведь все спит
И на пчел не глядит.*

Дети-пчелки выбегают из круга, изображают пчел.

*Пчелки в поле полетели
На цветочки дружно сели
Полетели в лес гулять,
Нектар для меда собирать.
Медведь выходит в круг к пчелам
Вышел из лесу медведь,
Начал топать и реветь
Только пчелы вот беда
С ним не дружат никогда.*

Пчелы разбегаются от медведя. Дети должны вернуться в круг и занять свободные стульчики, в том числе медведь. Ребенок, которому места не хватило, становится медведем и игра повторяется.

Библиотекарь 1: Я хочу вас познакомить с известными художниками-иллюстраторами детских книг. Все они, иллюстрируя истории и сказки, изображали животных, в том числе медведей.

Давайте узнаем интересные факты из жизни художников и внимательно рассмотрим, как выглядит медведь в рисунках разных иллюстраторов.

Владимир Сутеев (рис. Владимир Сутеев).

К историям с рисунками Владимира Сутеева жители нашей страны приобщаются с самого раннего возраста. Знаменитые «Сказки и картинки», «Палочка-выручалочка», «Кто сказал мяу?» и другие истории любят уже не одно поколение маленьких россиян (рис. Владимир Сутеев).

Владимир Сутеев очень деятельный художник, уже в 14 лет он рисовал диаграммы для выставок здравоохранения и дипломы для победителей спортивных соревнований, а также подрабатывал санитаром в госпитале и инструктором физкультуры в младшей школе. «Сутеев одинаково хорошо управлял как левой, так и правой рукой. «Я пишу правой рукой, а рисую — левой, и правая рука хорошо знает, что делает левая», — рассказывал он. Эта способность всегда приводила в восторг детей. Художника часто приглашали выступить с лекциями в школы. Он брал мел и одновременно рисовал

на доске двух «зеркальных» собачек — левой и правой рукой. За свою жизнь Сутеев создал несколько тысяч самых разных работ».²

Посмотрите, каких удивительных медведей нарисовал художник.

Юрий Васнецов (рис. *Юрий Васнецов*).

Библиотекарь 2: Художник Юрий Васнецов родился в Вятке, в краю, где жили знаменитые мастера, занимавшиеся изготовлением дымковской игрушки. С детства полюбил он яркую, весёлую дымковскую игрушку. Точки и волнистые линии, характерные для дымковской росписи, украшают многие иллюстрации Юрия Васнецова. Художник иллюстрировал народные песенки, потешки и прибаутки («Ладушки», «Радуга-дуга»), русские народные сказки в обработке Льва Толстого. Давайте внимательно рассмотрим иллюстрации художника. Васнецов по особенному наряжал своих персонажей (рис. *Илл. Юрий Васнецов*). Его герои-животные одеты в костюм не полностью, а только частично, например, медведь только в жилете и галстук-бабочке, а медведица только в юбке. В иллюстрациях Васнецова живёт простодушное восприятие мира, яркость и непосредственность.

Юрий Васнецов - замечательный художник-сказочник, в его иллюстрациях доброта, спокойствие и юмор.

Евгений Чарушин (рис. *Евгений Чарушин*).

Библиотекарь 1: Евгений Чарушин - известный художник и писатель. Кроме своих собственных книг, «Волчишко и другие», «Васька», «Про сороку», иллюстрировал произведения Виталия Бианки, Корнея Чуковского, Михаила Пришвина и многих других.

Чарушин хорошо знал повадки животных и рисовал их с необычайной достоверностью. Животные в изображении художника выглядят реалистично – как в природе, при этом автор передает характер животного, его особенности, эмоции радость, испуг, любопытство (рис. *Илл. Евгений Чарушин*). Посмотрите на иллюстрацию. Медведь забирается на дерево. Какие у зверя огромные когти. У медведей действительно большие и острые когти, с помощью которых они легко залезают на деревья. Очаровательные проказники-медвежата забрались на крышу, и разбирают печную трубу, на их мордочках легко читается любопытство. Художник хорошо понимает движения и мимику животных, передает их настроение.

Виктор Чижиков (рис. *Виктор Чижиков*).

Библиотекарь 2: Иллюстрации Виктора Чижикова можно найти в книгах многих известных писателей детской литературы - Агнии Барто, Сергея Михалкова, Александра Волкова, Николая Носова, Эдуарда Успенского и многих других. Невозможно не поддаться обаянию его героев, всегда вызывающих улыбку. Медвежонок, которого придумал и нарисовал Виктор Чижиков в 1980 году, знают и любят миллионы жителей нашей планеты, это медвежонок Миша – талисман олимпийских игр в Москве (рис. *Худ Виктор Чижиков*). За своего медвежонок художник получил награду Международного олимпийского комитета – орден «Знак Почета». Виктор Чижиков не только иллюстратор, он сам написал сказку «Петя и Потап» и нарисовал к ней картинки. Это продолжение русской народной сказки «Вершки и корешки». Посмотрите, какой замечательный медвежонок Потап получился у художника.

Давайте сравним, как разные художники-иллюстраторы выполняли рисунки к одному и тому же сюжету. На слайде вы видите иллюстрации Владимира Сутеева и Виктора Чижикова (рис. *Доктор Айболит лечит медведя*), они демонстрируют фрагмент: доктор Айболит лечит медведя (Чуковский «Айболит», «Доктор Айболит»). Что вы думаете об этих иллюстрациях? Какой рисунок вам нравится больше? Ответы детей.

Предлагаю сравнить один и тот же сюжет: медвежонок ест ягоды (рис. *Мишка кушает малину и сидит на дереве*), в иллюстрациях художников Виктора Чижикова к сказке «Петя и Потап» и Евгения Чарушина «Сорока». Как вы думаете, на каком рисунке медвежонок выглядит как в природе? Ответы детей... Правильно, Чарушина.

² <https://www.culture.ru/materials/256546/7-faktov-iz-zhizni-vladimira-suteeva>

Вот еще один сюжет – «Медвежонок забирается на дерево» в рисунке какого художника медвежонок выглядит сказочным? Ответы детей... Молодцы! Чижикова.

Библиотекарь 1: Скажите, пожалуйста, любите ли вы кошек? Вы знаете, что многие художники тоже очень любят кошек и с удовольствием их рисуют?

Владимир Сутеев придумал историю «Три котенка» и нарисовал к ней иллюстрации (*рис. Коты Владимир Сутеева*). О чём хотел рассказать художник на этих иллюстрациях?

В иллюстрации с котом Юрия Васнецова есть тайна, если вы внимательно приглядитесь, то на черенке ложки, которую держит кот, увидите буквы «Л» и «В», оказывается, это первые буквы имени и фамилии дочки художника Лизы Васнецовой, эту иллюстрацию художник посвятил своей дочке.

Евгений Чарушин создал иллюстрации к истории «Тюпа, Томка и сорока», которую сам сочинил (*рис. Коты Евгения Чарушина*). Тюпа - это котенок. Послушайте, почему Тюпу прозвали Тюпой. «Когда Тюпа очень удивится или увидит непонятное и интересное, он двигает губами и тюпает: «Тюп-тюп-тюп-тюп...» Травка шевельнулась от ветра, пичужка пролетела, бабочка вспорхнула, - Тюпа ползет, подкрадывается и тюпает : «Тюп-тюп-тюп-тюп... Схватчу! Словлю! Поймаю! Поиграю!». ³ Вам понравился Тюпа? Расскажите, какой он?

Библиотекарь 2: Давайте мы с вами на минутку превратимся в кошек и сделаем кошачью разминку. (Сделать с детьми несколько «кошачьих» движений под песню «Кошки не похожи на людей» авторы У. Дж. Смитт, Е. Хафтан).

Художник Виктор Чижиков – большой любитель кошек (*рис. Коты Виктора Чижикова*). Он автор и иллюстратор книг «333 кота» и «Мышка с кошкой под одной обложкой» (*рис. 333 кота Виктора Чижикова*).

Художник видел животных человеческие качества и рисовал их с юмором и большой любовью. В каждой его иллюстрации много смешных деталей и маленьким читателям очень интересно их разглядывать.

Предлагаю вам послушать веселые стихи автора и внимательно рассмотреть иллюстрации:

*Кот уселся в вертолет,
Чтоб отправиться в полет.
Отгадай, зачем коту
Подниматься в высоту? (рис. Кот уселся в вертолет).
Скажите, пожалуйста, зачем коту сачок?
Большой рюкзак легко несу
С постелью и едой.
Не заблужусь в густом лесу!
Все в турпоход - за мной. (рис. Большой рюкзак легко несу).*

Как вы думаете кот опытный турист? Почему вы так думаете?

*Посмотрите: вот талант!
Чудо-трубо-музыкант!
Маг! Волшебник! Virtuоз!
Он растрогал нас до слез!*

Почему коты, которые слушают музыканта, плачут? Как художник изобразил кошачье настроение?

*Вот так новость! Ну и ну!
Мыши удивили:
Нам, котам, они войну
Нынче объявили.*

³ Чарушин Е. Тюпа, Томка и сорока. - М.: «Детская литература», 1981 - С. 5

Обратите внимание, с каким оружием мыши отправились на войну? Как вы думаете, кот испугался мышей?

На трибунах гам и свист,

Что за бравый хоккеист!

Клюшкой он владеет ловко,

Он из клуба «Мышеловка»⁴. (рис. На трибунах гам и свист).

Какое настроение у зрителей на трибунах? Ответы детей. Почему на флагах и футболках хоккеистов буква «М»? Ответы детей... Правильно, хоккейный кошачий клуб называется «Мышеловка».

Библиотекарь 1: Я хочу рассказать вам об одной молодой и талантливой художнице. Зовут художницу Анастасия Трифанова (*рис. Анастасия Трифанова*). Живет Анастасия в нашем городе, она талантливый художник-иллюстратор и оформила около ста пятидесяти детских книг. Анастасия иллюстрировала произведения писателей Карелии, в том числе на карельском, вепсском и финском языках. Самая известная работа художницы – иллюстрации к книге «Калевала. Калевала и Похъела». За своё оформление новое издание получило название Серебряная «Калевала».

Современные книги карельского писателя Ильи Полуницына «Приключения в Белколесье» и «Дорога в Прыг-Скок-Сити» с чудесными, веселыми и яркими иллюстрациями Анастасии Трифановой очень нравятся маленьким читателям (*рис. Илл. А. Трифановой*). Главные герои книг – белки, каждый персонаж сказки со своим характером. Я назову вам имена героев, а вы попробуете догадаться, какими качествами характера обладают персонажи. Вот имена героев: Мирко, Тяп, Тюрри и Пымпышпоня.

Ответы детей.

Давайте закроем глаза и представим, что мы белки. Вставайте, будем прыгать как веселые бельчата (дети прыгают под любую веселую музыку, затем возвращаются на стульчики).

Библиотекарь 2: Самая главная награда для создателей детских книг (и писателей, и художников-иллюстраторов) - это литературная премия имени Ханса Кристиана Андерсена. Премия учреждена Международным советом по детской и юношеской литературе и присуждается один раз в два года, вручается она 2 апреля – в день рождения Ханса Кристиана Андерсена (*рис. День детской книги*).

Художники из России получали награду дважды: Татьяна Маврина в 1976 и Игорь Олейников в 2018 (*рис. Премия Андерсена*).

Игорь Олейников – удивительный художник, когда ты первый раз видишь его иллюстрации, они оставляют такое сильное впечатление, что хочется найти и прочитать все книги с рисунками художника. Иллюстрации Игоря Олейникова придают тексту авторов глубину и достоверность, а свет и воздушность изображений завораживают читателей.

Библиотекарь 1: Дорогие друзья, вы сегодня познакомились с творчеством художников, которые участвуют в создании книг, и узнали, как называют рисунки в книге. Давайте вместе скажем это слово.

Дети: «иллюстрация».

Молодцы! Изображения каких животных мы внимательно рассматривали?

Ответы детей... Правильно, медведей и котов. Сейчас мы будем их рисовать.

Закройте на минуточку глаза и подумайте, каким будет ваш герой: веселым или грустным, гладким или пушистым, сказочным или реалистичным, представьте его. Представили? Возьмите карандаши и начинайте рисовать. Дети рисуют.

Библиотекарь 2: У вас получились прекрасные рисунки, вы можете взять их домой. Наша встреча подошла к концу. Благодарим всех за внимание.

⁴ Чижиков В. Мышка и кошка под одной обложкой. – СПб.: «Амфора», 2010