

ВЫРАЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КНИГЕ ЧЕРЕЗ ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Уртыкина Т.И.

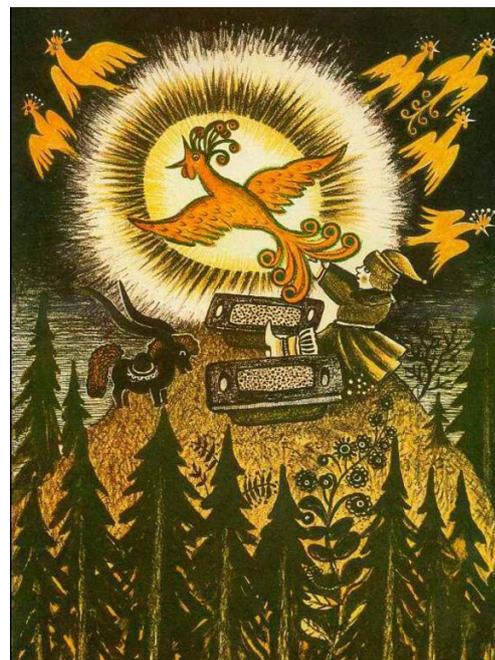
Россия, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
urtatyana06@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль изобразительного искусства в книге. В частности, раскрывается проблема функционального значения иллюстраций в книгах детской художественной литературы, вопрос о требованиях к иллюстрациям в них. В качестве примера рассматривается и описывается иллюстрация художника Ю.А. Васнецова к сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок». В статье также объясняется обусловленность необходимости наличия иллюстраций в детской книге.

Ключевые слова: иллюстрация, изобразительное искусство, детская книга, младший школьный возраст, художественная литература.

Человек, прежде чем он начнёт читать какое-либо художественное произведение, напечатанное в книге, должен хорошенько познакомиться с самой книгой. Так, например, важно обратить внимание на название книги (фамилию автора и заглавие), иллюстрацию на обложке, изучить титульный лист (на котором сообщена информация о таких дополнительных сведениях, как фамилия художника, жанр произведения, аннотация, иногда, особенно в детских книгах, помещается портрет писателя) [1]. Такая хорошая привычка полезна, в частности, для детей младшего школьного возраста. Помимо этого, дети могут просмотреть весь книжный блок, находя там иллюстрации, согласованные с сюжетом произведения. Иллюстраций в детской книге должно быть немало, они должны быть яркими, красивыми, чётко прорисованными. Изобразительное искусство, выраженное в книгах в виде иллюстраций, играет не только эстетическую роль. Иллюстрация в детской книге – это информативный, важный познавательный элемент, имеющий, бесспорно, и воспитательное значение [2]. В заявленный перечень функций можно добавить и прочие не менее важные функции иллюстраций: наглядная, т.е. раскрывающая содержание текста, и коммуникативная.

Для разбора этих функций обратим внимание на приведённый рядом пример иллюстрации. Перед нами иллюстрация к известной сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок». Автор работы – Юрий Алексеевич Васнецов, известный и востребованный художник середины XX века.

Данная иллюстрация показывает нам эпизод, когда Конёк-горбунок и Иван выполняют одно из заданий царя – ловят жар-птицу. Обратим внимание на то, какая это яркая, хорошо детализированная иллюстрация! Наверняка дети останутся на ней свой взгляд и будут вглядываться в детали. Одновременно с этим иллюстрация совсем не перегружена: изображено только то, что прописано в данном эпизоде сказки, без лишних добавлений и акцентирования внимания на второстепенных элементах. Самый яркий и важный акцент в иллюстрации сделан на жар-птице, ведь именно наличием этого героя и отличается данный эпизод от всего остального текста сказки. Таким образом, иллюстрацией выполняется её наглядно-эстетическая функция. Надо добавить, что и в целом изобразительное искусство формирует внешний облик книги. Шрифт, поля, буквицы – всё создаёт единый ансамбль, делая книгу эстетически ценной.

Следует предлагать детям вместе проверить, соответствует ли данная иллюстрация описываемому эпизоду. Сравнение текста и картинки – известное упражнение на развитие внимания, наблюдательности. Согласно тексту, сначала Иван с Коньком-горбунком собираются в дорогу, берут всё то, что необходимо будет для ловли жар-птицы:

В путь-дорожку собирался,
Взял корыта, и пшено
И заморское вино;
Потеплее приоделся. [3]

На иллюстрации мы видим корыта, пшено в них и самих главных героев: Конька-горбунка и Ивана, одетого в верхнюю тёплую одежду.

Затем они прибыли в лес. Вот как эту местность описывает П.П.Ершов:

Тут сказал конек Ивану:
«Ты увидишь здесь поляну;
На поляне той гора...» [3]

На иллюстрации мы явно видим гору, покрытую полевой травой, а также лес в низине. Почему же мы видим здесь чёрное небо? В тексте сказано, что данное действие происходит ночью:

Скоро ночь, Иван, начнётся,
И тебе стеречь придётся... [3]

Далее описывается само действие, изображённое на иллюстрации:

Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз, —
Хвать одну из птиц за хвост...
Встрепенулася вся стая,
Кругом огненным свилась
И за тучи понеслась... [3]

Действительно, именно это мы и наблюдаем на иллюстрации. А правда ли так выглядят жар-птицы, какими их нам показывает художник? Снова обратимся к тексту сказки. Иван в удивлении говорит:

Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать, —

То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех;
А хвосты-то — сущий смех!
Чай, таких у куриц нету.
А уж сколько, парень, свету,
Словно батюшкина печь!.. [3]

Все жар-птицы, действительно, выполнены в ярких красках, они красивы, особенно жар-птица посередине, так как она является центром всей композиции.

Все основные элементы эпизода переданы в этой прекрасной иллюстрации. Посредством этого выполняется и познавательная функция иллюстрации. Она заключается в том, что данное изображение помогает детям зримо представить разворачивающиеся события и самих героев, особенно эта иллюстрация помогает ребятам познакомиться с обликом несуществующих, фантастических птиц. Иллюстрация показывает связи между явлениями и лицами в книге, т.е. помогает восстановить в голове детей связь, кто в этом эпизоде участвует, что здесь происходит. Благодаря этому развивается воображение: изображения стимулируют фантазию ребёнка, помогают создавать яркие образы Конька-горбунка, Ивана, жар-птиц и ситуаций, расширяя кругозор и способствуя творческому подходу к чтению текста.

В целом, иллюстрации в детской книге способствуют расширению представлений о мире: дети знакомятся с различными культурами, традициями, природными явлениями и историческими эпохами, обогащая свои знания о разнообразии ещё не познанного умом младшего школьника мира. К слову, исходя из этого, учителя должны воспринимать изображения из книг (учебников) не только как элементы эстетики: им стоит разглядеть в иллюстрациях своих «помощников», научиться использовать их на занятиях как подсказки, говорящие своим обликом о тайнах, скрывающихся в тексте, который ученикам ещё предстоит прочитать.

Также мы видим, как реализуется воспитательная функция иллюстрации. Своим внешним видом она формирует определённое отношение читателей к героям и их поступку, подсказывает общую оценку ситуации независимо от того, как эта ситуация представлена в тексте книги. В целом, можно говорить о формировании нравственных ценностей через иллюстрации: они помогают детям воспринимать положительные и отрицательные качества персонажей, отличать добро от зла, учиться сочувствию, доброте, честности, справедливости, давать определённую оценку событиям и героям. Например, дети, прочитав отрывок из сказки и рассмотрев иллюстрацию, комплексно познакомившись с эпизодом поимки жар-птицы, могут поделиться своими впечатлениями о действующих лицах: Иван – весёлый, смелый, проворный, находчивый герой, конёк-горбунок – умный, совсем не похожий повадками на обычных коней, а жар-птицы, наоборот, пугливые, поведением близки к обычным птицам.

Иллюстрация, пробуждая воображение, помогает представить место читателя в тех или иных процессах, например, ребёнок может почувствовать себя участником этого действия или представить себя в роли Ивана, и решить, как бы он действовал в этой ситуации.

Иногда в детских книгах встречаются такие иллюстрации, которые не согласованы с текстом, а лишь передают общую концепцию того или иного эпизода. Художники, авторы таких изображений, прибавляя свои детали, искажающие представление о запечатлённом эпизоде, сами того не подозревая, могут лишь запутать ребёнка и дать ему ложные сведения о сюжете произведения. Причина этой проблемы: нарушение коммуникативной функции иллюстраций. Часто упускается тот факт, что иллюстрация – это некий диалог между иллюстратором и автором текста. Художник становится соучастником автора, когда создаёт визуальный образ литературного произведения. Исходя из этого, делаем вывод: чтобы читатель без каких-либо затруднений понимал, что изображено на иллюстрации, она должна быть качественной, с достоверной интерпретацией значимых деталей, более полно раскрывающих замысел автора [4].

В заключение, в знак подтверждения особой важности наличия иллюстраций в книгах детской художественной литературы надо сказать, что книга значима для учащихся тем, что является средством передачи накопленного человеческого опыта, детская книга - это синтез искусства слова, живописи и дизайна, это синтез духовной и материальной культуры человечества [1, с. 59]. Необходимость в интерпретации текста детского произведения посредством изобразительного искусства обусловлена тем, что в детском возрасте у человека развито по большей части наглядно-образное мышление, а также зрительная память. Поэтому иллюстрация помогает ребёнку лучше понимать текст, устанавливать связь с мыслями автора.

Литература

1. Первова Г.М. Читательская культура педагога: монография. Тамбов: Издательство ТОИПКРО, 2018. 252 с.
2. Макарова К.В. Особенности детской книжной иллюстрации и её отличия от взрослой // Преподаватель XXI века. 2010, №1. С. 140-145.
3. Ершов П.П. Конёк-горбунок Москва: Издательство «Самовар», 2017. 111 с.
4. Бакулина Н.А., Трынова Т.В. Современные тенденции иллюстрирования художественной литературы // Молодой учёный. 2018. С. 25-28.