

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Уральский государственный педагогический университет»

Институт музыкального и художественного образования

Кафедра художественного образования

**ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К СБОРНИКУ СТИХОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа

Допущена к защите

Зам.кафедрой

_____

дата

_____

подпись

Руководитель ОПОП

_____

подпись

Исполнитель:

Сташкова Яна Андреевна
обучающийся: БЭ-42 группы

_____

подпись

Научный руководитель:

Кардашев Арсен Владимирович
доцент кафедры художественного
образования

_____

подпись

Екатеринбург, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ.....	6
1.1 Предпроектный анализ.....	6
1.2 Портрет потребителя.....	10
1.3 Анализ аналогов.....	14
ГЛАВА II. ФОРМУЛИРОВКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ.....	27
2.1 Проектные проблемы и задачи.....	27
2.2 Проектная концепция.....	30
ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ.....	33
3.1 Описание формального решения.....	33
3.2 Обоснование цветографического решения.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	49
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	52
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	58
ВВЕДЕНИЕ	

Иллюстрация – это какого-либо вида изображение, функцией которого является пояснение текста.

«Иллюстрации используются для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования, демонстрации объектов, описываемых в книге (ботаническая иллюстрация), отображения пошаговых инструкций в технической документации (техническая иллюстрация)». [21]

Иллюстрация в книге изначально считалась неотъемлемой частью текста. Иллюстрации присутствовали в оформлении гимнов и заклинаний в Древнем Египте, в древнегреческой литературе, в средневековых писаниях.

Детская иллюстрация появилась около трех веков назад, с развитием детской литературы. Изначально являясь лишь дополнением к тексту, детская иллюстрация со временем стала отдельным видом искусства.

Иллюстрация книг для детей важна, так как книжная иллюстрация играет роль дидактического материала, помогает ребенку с помощью визуальных образов познавать окружающий его мир, людей и события. Иллюстрация способствует развитию творческого мышления, воображения и восприятия. Она так же воспитывает эстетический вкус ребенка, обучает его моральным и этическим нормам.

Книжная иллюстрация имеет несколько задач. Иллюстрация помогает ребенку понять смысл литературного текста. Важно учитывать эту задачу при иллюстрировании стихов, чтобы облегчить ребенку понимание эпитетов и сложных образов. Отдельные требования существуют для стихов-загадок, иллюстрация в этом случае должна лишь подсказывать ребенку правильный ответ, а не предоставлять его в готовом виде.

Функции иллюстрации в книгах разных возрастов различны. Иллюстрации должны отвечать потребностям каждой возрастной группы. Иллюстрация для детей младшего школьного возраста носит обучающий характер. Она не только знакомит ребенка с окружающим миром, но и развивает его эстетические чувства, обучает его нравственной системе общества.

Иллюстрация должна реалистично отражать мир. Красочная и интересная иллюстрация побуждает ребенка к познавательной активности. Она побуждает его изучать окружающий его мир, искать новую информацию о представленных явлениях и событиях. Яркие, качественно проработанные персонажи становятся моральными ориентирами ребенка, и крайне важно чтобы данные персонажи показывали свои лучшие качества: доброту, любовь к близким и родине, уважение старшим и т.д.

Актуальность данной работы обусловлена развитием перечисленных выше качеств в детях младшего школьного возраста с помощью качественных, ярких, привлекательных иллюстраций к сборнику стихов.

Цель выпускной квалификационной работы — создание иллюстраций к сборнику стихов для детей Зиновьева Ильи Викторовича «Что внутри слона?».

Объект исследования: Сборник стихов для детей Зиновьева Ильи Викторовича «Что внутри слона?».

Предмет исследования: иллюстрации к сборнику стихов для детей Зиновьева Ильи Викторовича «Что внутри слона?».

Ключевые слова: Образность, сюжетность, живопись, стилизация, архетип.

Задачи:

- Провести анализ проектной ситуации;

- Составить портрет потребителя;
- Составить анализ аналогов;
- Проанализировать проектные проблемы и задачи;
- Разработать проектную концепцию; - Создать иллюстрации к сборнику стихов.

В процессе работы выпускной квалификационной работой были использованы следующие **методы**: • Теоретические: изучение литературы.

- Эмпирические: анализ аналогов, эскизирование, разработка проектного решения, визуализация графического метода.

Работа над художественно - творческим проектом осуществлялась в три этапа:

1. Этап аналитической работы (анализ аналогов, эскизирование);
2. Этап проектирования (создание иллюстраций);
3. Этап оформления материалов выпускной квалификационной работы.

В работе над созданием макета книги и иллюстраций использовались следующие **графические редакторы**: Adobe Photoshop, CorelDRAW.

Структура работы:

Выпускная квалификационная работа состоит из содержания, введения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложения.

ГЛАВА I АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ

1.1 Предпроектный анализ

Существует множество видов иллюстраций, задачей одних является передача атмосферы, других демонстрация вида описываемого объекта, также это инструкции, технические иллюстрации. Иллюстрация помогает ребенку погружаться в мир книги. С помощью иллюстрации ребенок лучше усваивает текст. Иллюстрация повышает интерес ребенка к книге.

Иллюстрации постоянно присутствуют в повседневной жизни, в газетах, журналах, справочниках, инструкциях по сборке, и в книгах. Первой книгой для детей является «Мир чувственных вещей в картинках» чешского педагога Яна Амоса Коменского, которая была написана в 1658 году.

До первой половины восемнадцатого века отсутствуют свидетельства существования художественных иллюстраций к детским книгам, к восемнадцатому веку гравировочное мастерство становится отдельной областью искусства, что позволяет делать гравированные иллюстрации для детских книг, настоящие художественные иллюстрации начинают появляться гораздо позже.

В это время начинает подниматься вопрос о значении иллюстрации в детских книгах, утверждается, что иллюстрации должны воспитывать эстетическое чувство детей, книги начинают подразделять по возрастным категориям.

К созданию иллюстраций для детских книг начинают предъявлять требования. Главная функция иллюстрации в книге – поддерживать текст, раскрывать его. Текст и изображение в книге должны быть соподчинены друг другу. Иллюстрация не должна противоречить литературному тексту, а текст не сдерживает иллюстрацию, позволяя ей углубляться в детали, расширять текст.

Важной частью в дизайне книги является обложка. Она является «лицом» книги и должна отражать основной смысл литературного текста, содержать в себе

цвето-графические элементы, которые будут повторяться в остальном оформлении книги, и задавать тон произведению.

В младшем школьном возрасте, в период первого-второго класса, иллюстрации необходимы ребенку для лучшего понимания текста. Зрительные образы поддерживают текстовую информацию, облегчая восприятие ребенком литературного текста.

Основной задачей иллюстрации является помощь ребенку в понимании текста произведения, его идеи и смысла, иллюстрация содержит оценку действий персонажей и событий. Так же книжная иллюстрация способствует развитию воображения, образного мышления и ассоциативного восприятия.

Иллюстрация углубляет восприятие ребенком литературного текста.

Иллюстрация для детей младшего школьного возраста несет дидактические, этические и эстетические функции. Иллюстрация – это первое знакомство ребенка с художественным искусством. С помощью иллюстрации ребенок развивает эстетические качества, через иллюстрацию ребенок познает окружающий мир, людей, их профессии. Задача художника-иллюстратора помочь ребенку в познании, развить его восприятие художественного изображения. Иллюстрации, имеющие правильные композиционные решения, необычную технику исполнения, интересный ребенку дизайн персонажей способны не только увлечь читателя, но и развить его воображение и художественно – образное мышление.

Композиция в иллюстрациях для детей является важнейшим элементом коммуникации с читателем. Наравне с цветом и сюжетом, она является мощнейшим средством художественной выразительности. Возраст реципиентов накладывает на композицию определенные ограничения. Так композиционные решения не могут быть сложными или перегруженными, чтобы не запутывать

ребенка, но так же композиция не должна быть слишком упрощенной, чтобы удерживать взгляд ребенка на изображении.

Некорректное использование композиции делает любую иллюстрацию неинтересной. Для создания удачной композиции необходимо правильно распределить визуальные центры, грамотная манипуляция взглядом читателя удерживает его интерес к изображению.

Одним из визуальных центров изображения может быть персонаж, такое композиционное решение актуально при создании иллюстрации. Персонаж должен обладать некоторыми свойствами. Он должен быть проработан, выглядеть законченным и аккуратным по технике исполнения. При разработке персонажа нужно учитывать возрастные особенности детей, для которых предназначена книга. Возможно применение стилизации для создания более выразительных образов.

Одной из задач иллюстрации является обучение, она сообщает ребенку сведения о мире, в котором он живет, учить его нормам поведения и морали. Вместе с этим книга должна быть интересна ребенку. Она может иметь некоторые игровые элементы, изображения обязательно должны быть цветными и контрастными, текст четким и хорошо читаемым.

Особое место в иллюстрациях занимают персонажи, которые имеют те же возрастные особенности и пропорции, что и читатели книги. Персонажи животных не должны быть обезличены, иллюстратор может наделять их человеческими чертами характера или внешности.

Решающим фактором при покупке книги родителями будет качество книги, ее полиграфия, смысловое содержание текста и иллюстраций. Так же родители при выборе будут оценивать размер книги, ее вес, соответствии принятым регламентам о печатной продукции для детей.

Главной целью иллюстрации в детской литературе является эстетическое развитие детей, помощь им в освоение моральных норм, а так же умственное развитие и расширение кругозора.

Существует несколько видов иллюстраций.

По характеру связи с текстом:

1. Повествовательные. Такие иллюстрации точно раскрывают

содержание литературного произведения;

2. Метафорические. «Обобщающие мысли автора в символической форме, остро выражающие смысл всего произведения или его части. Они призваны определенно настроить читателя. Это иллюстрации не всегда непосредственно связанные с близлежащим текстом, идут не по сюжетной, а по ассоциативной линии». [26]

По выбору художественной техники:

1.Рисунок. Является одним из самых часто встречаемых видов иллюстраций. Существует множество техник рисунка с применение различных художественных материалов: карандаш, уголь, акварель, пастель, акрил и т.д;

2. Фотография. Наиболее современный вид иллюстрации, который использует реалистичные изображения с последующей обработкой в графических редакторах;

3. Коллаж. Совмещение фотографий, нарисованных элементов и подручных материалов.

По размещению на странице:

- Фронтиспис;
- Заставка;

- Полосная иллюстрация;
- Полуполосная;
- Разворотная; □ Обратная.

Таким образом, книжная иллюстрация для детей несет в себе педагогические и воспитательные функции, влияет на развитие воображения, художественного мышления и восприятия. Иллюстрация книги для детей требует высокой художественной ценности, увлекательности для ребенка и презентабельности вида.

1.2 Портрет потребителей

Основными потребителями детских книг являются дети и их родители. При разработке таких книг необходимо учитывать потребности обеих групп.

При выборе продукции, родители полагаются на авторитет известных авторов. При покупке таких книг родители уверены в добросовестности предлагаемого материала и его безопасности для своего ребенка. Не малую роль играет консерватизм в воспитании детей и желание родителей приобщить ребенка к классике своего детства.

Причины покупки книг зависят от возраста детей. В дошкольном возрасте книга для ребенка – это развлечение, основным показателем качества будет ее интерес для ребенка, яркий дизайн, причудливость формы, наличие игровых элементов. В младшем школьном возрасте роль книги меняется на дидактическую, на первый план выходит содержание и удобность книги. Формат книги может быть как портативным, так и настольным. Размер книги так

же варьируется вместе с возрастом ребенка. Оптимальным размером книги для детей младшего школьного возраста 60×90/16, 70×90/16, 60×84/16, 84×108/32 и др. Кегель шрифта, по сравнению с дошкольной литературой, меньше: от двенадцати до десяти. Среднее количество страниц в книге от пятидесяти до двухсот пятидесяти.

Высокие требования предъявляются к оформлению книги. Основными требованиями к книге являются точные указания возраста, кому она предназначена, привлекательную и информативную обложку, краткую аннотацию.

Требования предъявляются к качеству полиграфии. Четкость печатного текста, наличие высококачественной и плотной бумаги, интересные ребенку авторские иллюстрации.

Основным реципиентом, как текстовой части, так и иллюстрации, являются дети. Каждая возрастная группа имеет ряд возрастных и психофизических особенностей, которые необходимо учесть при создании иллюстраций.

Ведущей деятельностью детей младшего школьного возраста является учеба. Ребенок в этом возрасте меняет свою социальную роль, становясь школьником. Изменение социального статуса влечет за собой изменение отношения к нему окружающих его людей. Индивидуальная личность ребенка теперь связана с его социальной ролью ученика, которая несет в себе ряд обязанностей.

К этому возрасту ребенок уже осознает себя и свое место в социальных отношениях, он может выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми. Меняется его отношение к собственным поступкам, теперь не он один оценивает себя, но и окружающие его люди. Ребенок начинает приобретать рефлексивные

способности, связанные как с социальным взаимодействием, так и с решением учебных задач.

Новая социальная среда требует от ребенка дисциплины, исполнения указанных задач, следования нормам и правилам, установленным в обществе и в данной среде в частности, все это вызывает у ребенка психическую напряженность, связанную с переходом в стрессогенную среду.

Вместе со сменой социальной роли, развивается и умственное развитие ребенка. Словарный запас, который он приобретает в течении всего детства, к шести годам становится равен 3000-7000 слов. Ребенок начинает по-другому воспринимать речь, проявляется активность самого ребенка по отношению к языку.

Дети младшего школьного возраста различают не только величину предметов, их цвет, положение в пространстве, но и способны правильно их назвать и зарисовать. Ребенок способен сравнивать рисунок и реальность, уметь соотносить их. Он понимает понятие перспективы, цвета.

Основным видом мышления в младшем школьном возрасте является образное мышление, когда для решения задачи, ребенок представляет себя ситуацию и то, как он взаимодействует с этими образами. По словам Ж. Пиаже, мышление детей младшего школьного возраста склонно к «центрации», то есть к принятию предмета в единственно возможной для ребенка форме в реальности.

Младший школьный возраст делится на две подгруппы: первый – второй класс, дети, которые овладевают чтением и третий – четвертый, где дети читают свободно.

В сравнение с детьми дошкольного возраста, младший школьный возраст отличается тем, что дети начинают лучше воспринимать текст книги.

Для младших школьников перестает быть проблемой прочтение текста, к 3-4 классу их скорость чтения можно назвать беглой. В связи с этим, роль иллюстрации в книге меняется, она начинает дополнять текст, а не следовать ему дословно.

Как отмечает Болховитинова С.М., «В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью в психическом развитии детей является обучение. Лучший стимул к чтению - это интерес. Без активности читателя, направленной на предмет книги, она не будет прочитана. Мера стремления узнать, прочитать у ребенка возрастает со степенью «новизны» и занимательности того, о чем говорится в книге. Занимательность не может быть самоцелью для писателя и художника детской книги, но для того, чтобы удержать внимание ребенка, она очень нужна. Занимательность в книге - это катализатор внимания, воображения, интереса к предмету книги. Внимание активизируется эмоционально построенной книгой, занимательная книга - это книга эмоционально воздействующая». [6]

Такие качества детской психологии как антропоморфизм и анимизм, перестают быть ведущими, но все же являются важными для иллюстратора, особенно для детей первого – второго класса.

Для детей младшего школьного возраста характерно изменение структуры и функциональных возможностей мозга. Дети данного возраста способны к произвольной регуляции психических функций, они не только эмоционально сопереживают героям изображения, но и готовы к оценочному подходу к рисунку и тексту.

Книга для детей младшего школьного возраста – это, дидактический материал, преследующий обучающие задачи. Она должна содержать в себе конкретные образы, яркую различимость добра и зла, мораль должна быть проста

и понятна. Для младшего школьника важны не только поступки героев, но и их психология, их мотивация к действиям.

Ребенок младшего школьного возраста идентифицирует себя с героями книги, проявляет «ролевое» отношение к действительности. Главной задачей художника - иллюстратора является помощь ребенку в отождествлении себя с героем произведения. К изображениям применяются такие требования: четкость мимики персонажей, их жестов, поз, движений; интерьер и фон являются важным компонентом изображения и должны подчеркивать основную мысль писателя.

1.3 Анализ аналогов

Первое, что визуально воспринимает покупатель в книге – это ее обложка. Есть два варианта обложки для книги. Первый отражает важный момент в книге, а второй передает общий настрой и мотив произведения. Чаще всего

используется именно второй вариант, но важно, чтобы обложка не просто отражала название, но и содержание книги. (Рис. 1.3.1)

В зависимости от размера и расположения иллюстрации делятся на следующие виды:

- Фронтиспис;
- Заставка;
- Полосная иллюстрация;
- Полуполосная;
- Разворотная; □ Обратная.

Иллюстрация-фронтиспис располагается перед титульным листом и выражает основную идею произведения, так же это может быть портрет героя или писателя. (Рис 1.3.2)

Иллюстрация-заставка обычно находится вверху страницы, она отделена белым фоном и обозначает начало главы (Рис 1.3.3) В заставке изображается часть сцены или фон из текста, заставка может быть как орнаментальная, так и сюжетная. Задача заставки настроить читателя, вызвать у него нужное настроение.

Полосная иллюстрация занимает всю страницу и подразумевает отсутствие текста (Рис 1.3.4), полуполосная иллюстрация занимает обычно лишь часть страницы и размещается внутри текстовых блоков (Рис 1.3.5)

Разворотная иллюстрация занимает целый разворот книги, на ней изображают важные или наиболее насыщенные события сцены. (Рис 1.3.6) Обратная иллюстрация напротив представляет собой небольшой рисунок обрамленный текстом.

Так же существуют концовки для книги, они могут быть как сюжетными, так и орнаментальными, но их должна объединять общая стилистика.

К иллюстрации книги для детей всегда предъявляются особые требования. Важно понимать, что ребенок проявляет особый интерес к иллюстрациям.

С помощью иллюстрации ребенок может осваивать окружающий мир, людей, животных.

Иллюстрация помогает ребенку понять текст и смысл литературного произведения, она способна влиять на мировоззрение ребенка, развивать его эстетический вкус.

Иллюстрацию для дошкольников и младших школьников отличает крайняя простота композиции, отсутствие загроможденности мелкими деталями и много фигурных композиций. Сюжет в иллюстрации решается доступными и простыми средствами, но раскрывает настроение и характер персонажа, его особенности.

(Рис 1.3.7)

Использование цвета в создании иллюстрации для детей является обязательным параметром. Дети младшего школьного возраста не отделяют форму от цвета, следовательно, изображение не может быть черно белым. Ребенок оценивает предмет по совокупности свойств. Цвет в иллюстрации является средством выражения художника, он не обязан быть подобран с точностью. Художник волен условно выбирать цвета, если это необходимо для осуществления какой-либо цели. В книгах для детей преобладают яркие цвета, часто изображение строится на цветовых контрастах. (Рис. 1.3.8)

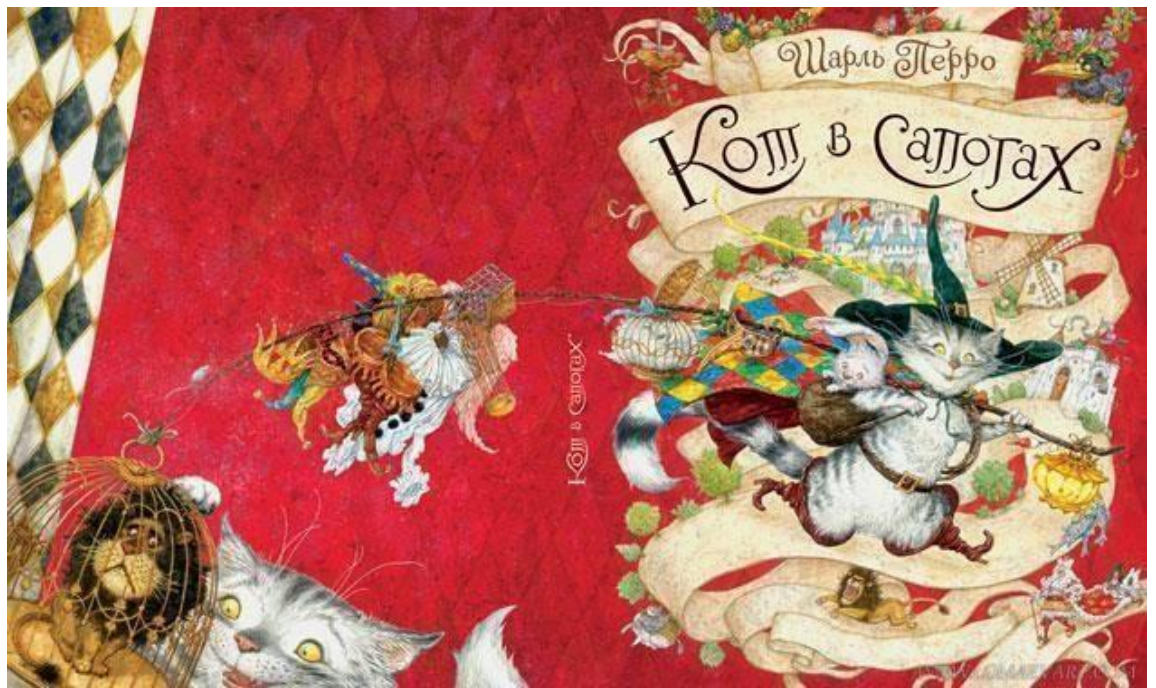

Рис. 1.3.1 Иллюстратор Антон Ломаев. “Кот в Сапогах”

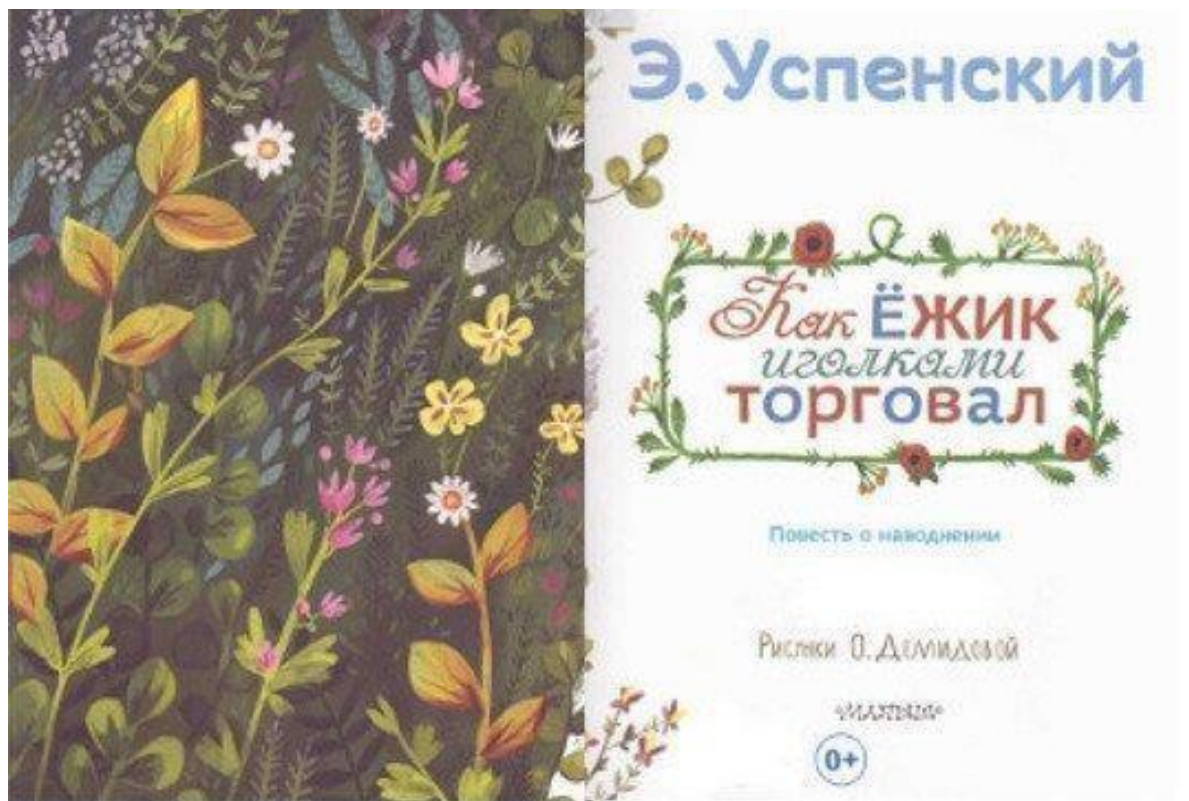

Рис. 1.3.2 Иллюстратор Ольга Деллидова. “Как ежик иголками торговал”

Рис. 1.3.3 Иллюстратор Иван Александрович Кузнецов. К сборнику "Мороз и Морозец" (1959 г.)

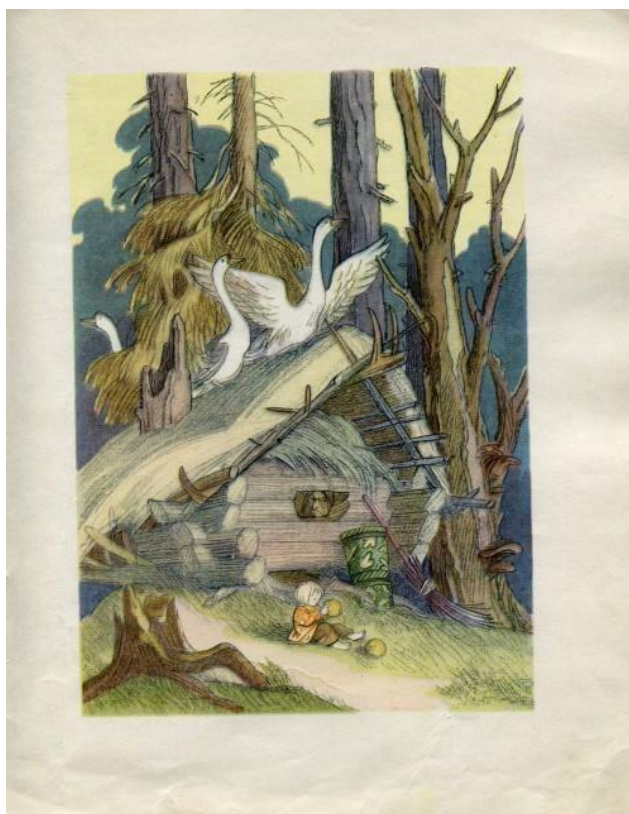

Рис. 1.3.4 Иллюстратор Иван Александрович Кузнецов. К сборнику "Мороз и Морозец" (1959 г.)

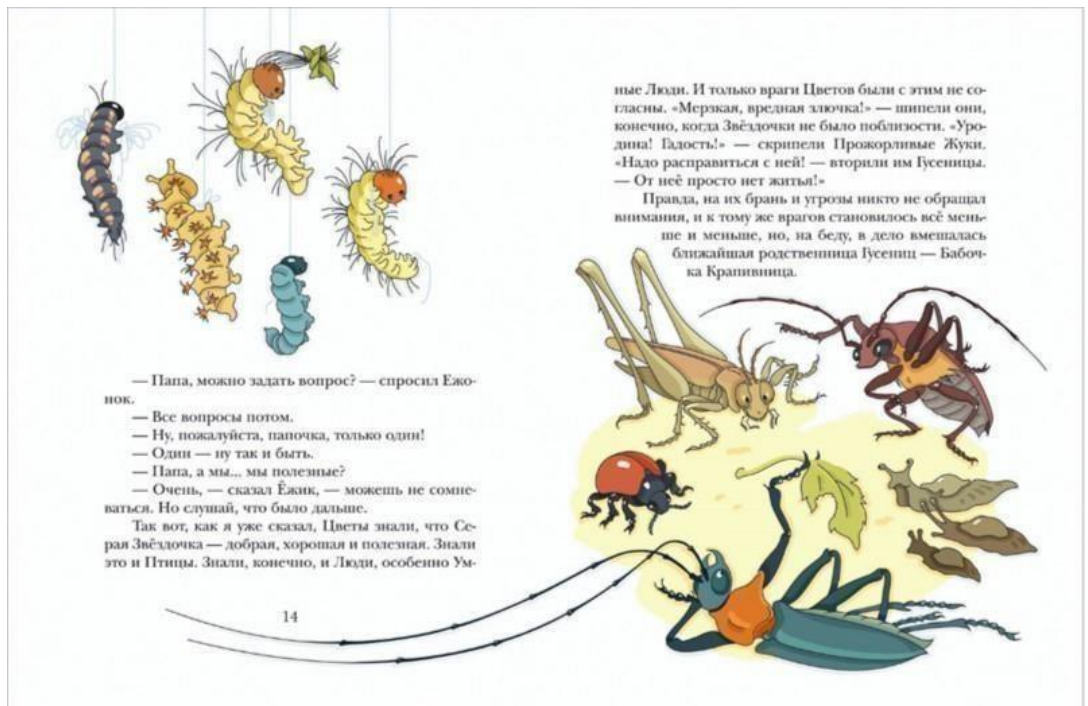

Рис. 1.3.5 Иллюстратор Борис Заходер. «Серая звездочка»

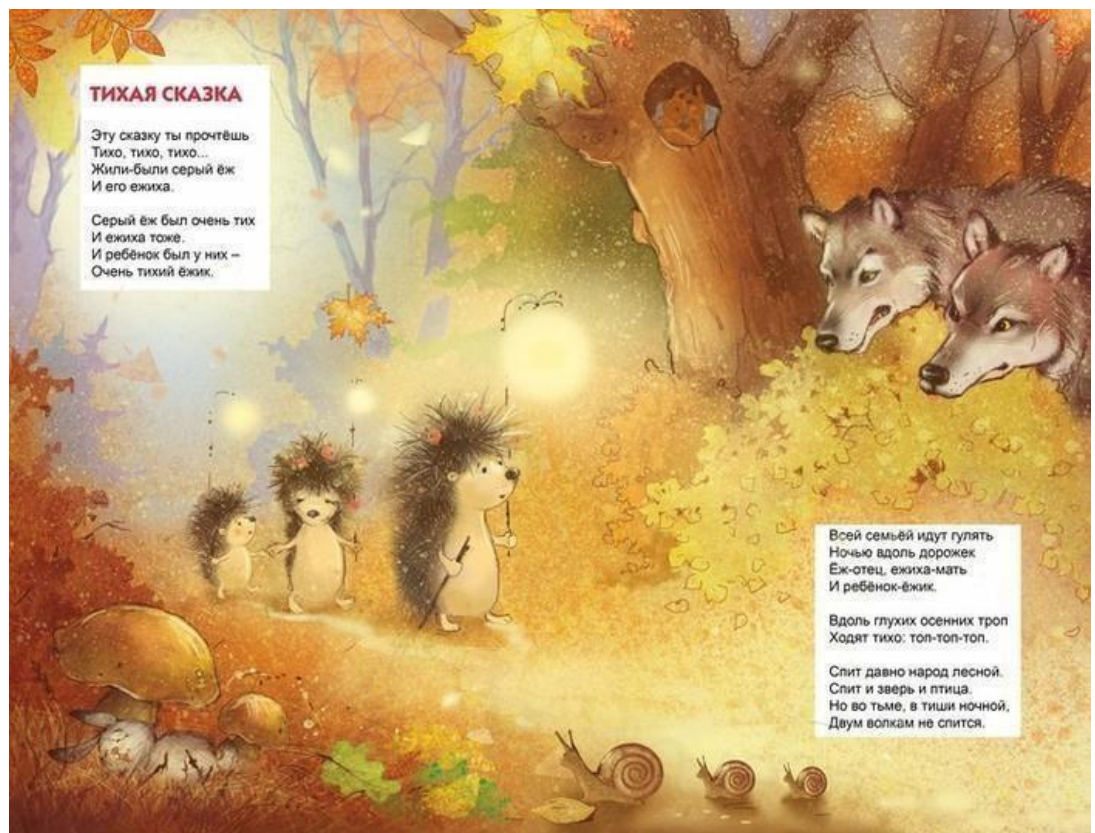

Рис. 1.3.6 Иллюстратор Екатерина Бабок. «Тихая сказка»

Рис. 1.3.7 Иллюстратор Владимир Конашевич. К сказке «Федорино горе»

Рис. 1.3.8 Иллюстратор Екатерина Муратова. «Про Вовку Морковкина» Книга и ее иллюстрации несут в себе эстетическую и этическую функции. Книжная

иллюстрация должна способствовать развитию этих функций. Художественные иллюстрации не должны включать в себя элементы, которые противоречат

моральным и этическим нормам.

Существует стилистическое разнообразие видов иллюстраций. Выделяются инструменты создания изображений. Это могут быть традиционные инструменты: акварель, гуашь, карандаши и т.д. Или их совмещение. Современные компьютерные технологии расширяют возможности иллюстрирования, добавляя новые способы создания изображения, такие как коллаж или цифровая живопись. Выбор инструментов зависит от конечной цели, а так же предпочтений самого художника.

Акварель является практичным инструментом для создания иллюстраций. Она удобная в работе и позволяет добиваться качественных результатов, при этом не затрачивает много времени на создание изображения. Ей легко можно создавать растяжки цвета, заливать большие пространства на листе, но вместе с тем акварель позволяет добавлять в работу более мелкие детали. (Рис 1.3.9)

Иллюстратор не ограничивает себя выбором одного инструмента, смешивая различные техники. Например, Джим ЛаМарш в своих иллюстрациях использует акрил, для создания базы изображения и цветные карандаши для добавления текстур и мелких деталей. (Рис 1.3.10) Иллюстратор использует свет и цвет как одно из средств композиции. Передний план иллюстрации выполнен в теплых оттенках, главным композиционным центром является сапожник на переднем плане, он выделяется с помощью его повышенной детализации, формы, которая больше других предметов в изображении, а так же с помощью белого цвета, который является самым ярким пятном картины. Задний план иллюстрации выполнен в холодных оттенках, что позволяет отделить его от переднего плана и добавить воздушную перспективу в работу.

Цифровые инструменты применяются в работах современных иллюстраторов. От обработки отсканированных рисунков, художники переходят на полноценное создание изображений в цифровом пространстве.

Основные преимущества такого инструмента в его скорости и разнообразии предлагаемых техник. Художники могут использовать цифровые инструменты для имитирования традиционного инструмента, но в менее затратных условиях. (Рис 1.3.11) Цветовые сочетания в этой иллюстрации менее контрастны, чем в предыдущей. В изображении используется стандартная цветовая схема с теплыми контрастными цветами для изображения света и холодными оттенками для изображения тени. Для отделения переднего плана художник добавляет большее количество деталей на персонажей иллюстрации, использует контрастную светотень и уводит задний план в голубые оттенки с меньшей проработкой деталей.

Персонажи имеют принципиальное значение в иллюстрациях для детей. Они могут быть совершенно различны, но наиболее всего привлекают внимание детей их сверстники, либо персонажи, пропорции которых схожи с детскими.

Самым первым, что замечает ребенок на картинке – это лицо персонажа, это особенность работы распределения внимания. Если лицо персонажа нарисовано нечетко или имеет сложно различимые эмоции, то это смутит ребенка и рассеет его внимание.

Многие художники в своих работах стилизируют персонажей, делая их более приятными для взгляда ребенка.

Автор иллюстрации (Рис. 1.3.12) использует компьютерную живопись в своих работах, но предпочитает имитировать акварель. Работы Екатерины Бабок яркие и контрастные, хотя она не часто использует чистые цвета. Художник стилизует персонажей в своих иллюстрациях: делает голову и глаза больше, а

само тело персонажа миниатюрным. Взрослые и дети стилизованны одним способ, их возрастное различие легко читается. Сами персонажи имеют среднюю детализацию и минимум светотени.

Людмила Пипченко в акварельных иллюстрациях показывает реалистичных персонажей, их пропорции не искажаются, но персонажами этих иллюстраций являются дети, либо животными, с некоторыми антропоморфными признаками. (Рис. 1.3.13) Художница использует белый цвет холста как важный компонент в иллюстрации, она работает с помощью теней, отделяя белые объекты. Из-за общей холодной гаммы картины, яркие красные и розовые цвета контрастируют с остальным изображением, притягивая к себе взгляд зрителя.

С возрастом детей меняется применяемая стилизация. Дети дошкольного возраста не понимают понятие «пропорции». Дети старшего возраста начинают тонко чувствовать, когда пропорции персонажа искажены без нужной задумки или случайно.

Стилизация, это способ передать характер персонажа. Екатерина Муратова показывает разницу между ее персонажами с помощью искажения пропорций, она создает неповторимых и интересных персонажей. (Рис 1.3.14)

Особенность восприятия детьми формы диктует ограничения. Дети воспринимают форму и цвет вместе, поэтому наличие абстрактных изображений недопустимо в детских иллюстрациях, изображение должно быть предметным. Ребенку сложно воспринимать иллюстрации с нагроможденной композицией или непростой перспективой.

При огромном разнообразии вариаций иллюстраций детских книг, все они следуют установленным правилам. Изображения в книгах для детей младшего школьного возраста отличаются яркими, контрастными цветами; отсутствием нагромождения большого количества мелких деталей, простотой

композиционного решения, задача которого я в лучшем виде отразить сюжет литературного текста, характер и переживания персонажей; Задача иллюстрации – привлекать ребенка, быть приятной его глазу, отвечать особенностям его психического развития.

Иллюстрация помогает ребенку в усвоении моральных и этических норм, способствует развитию понимания ребенком произведений искусства, развивает его эстетический вкус; иллюстрация для ребенка младшего школьного возраста является дидактическим материалом, помогающим познавать окружающий мир и людей.

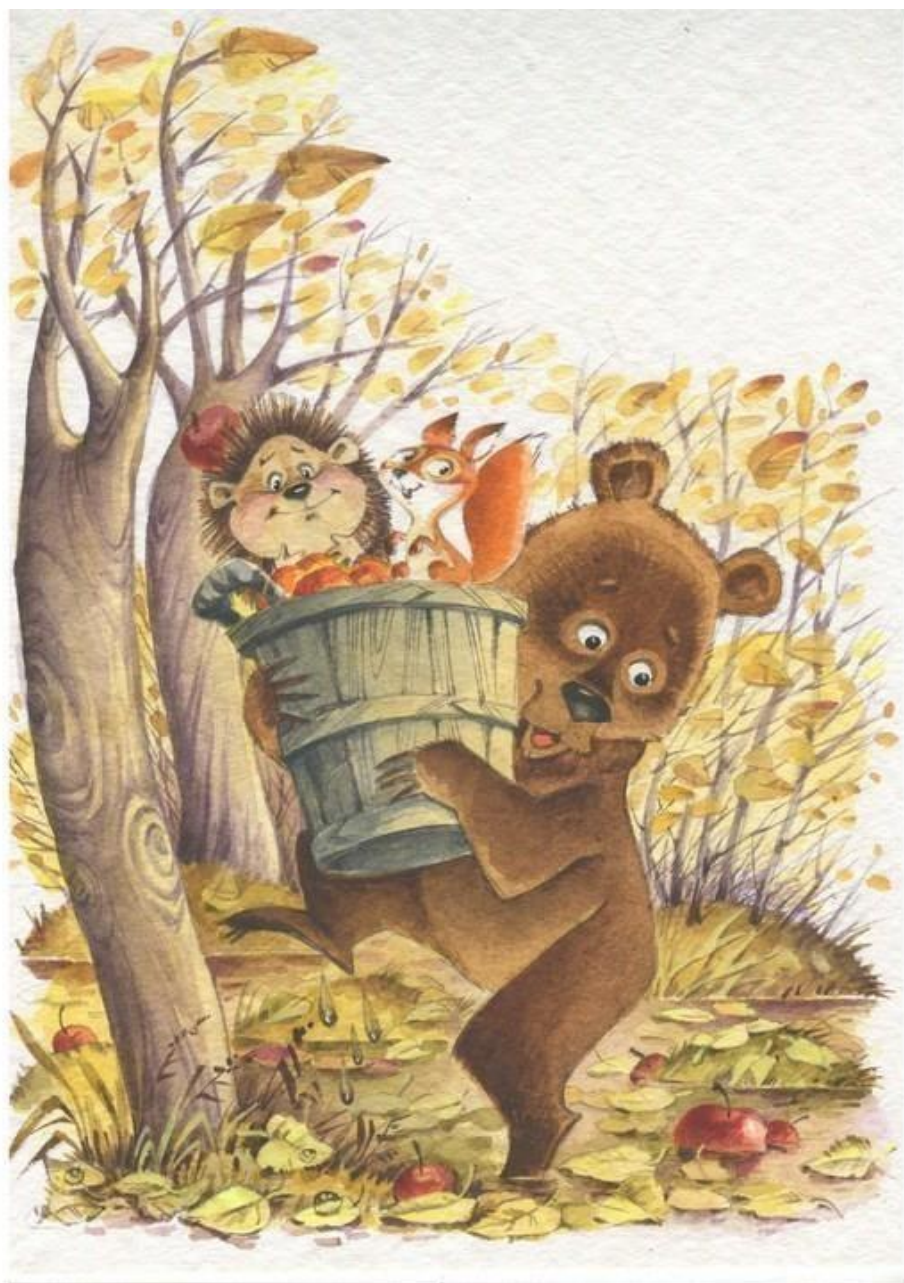

Рис. 1.3.9 Иллюстраторы Кимова Ирина и Зуев Игорь.

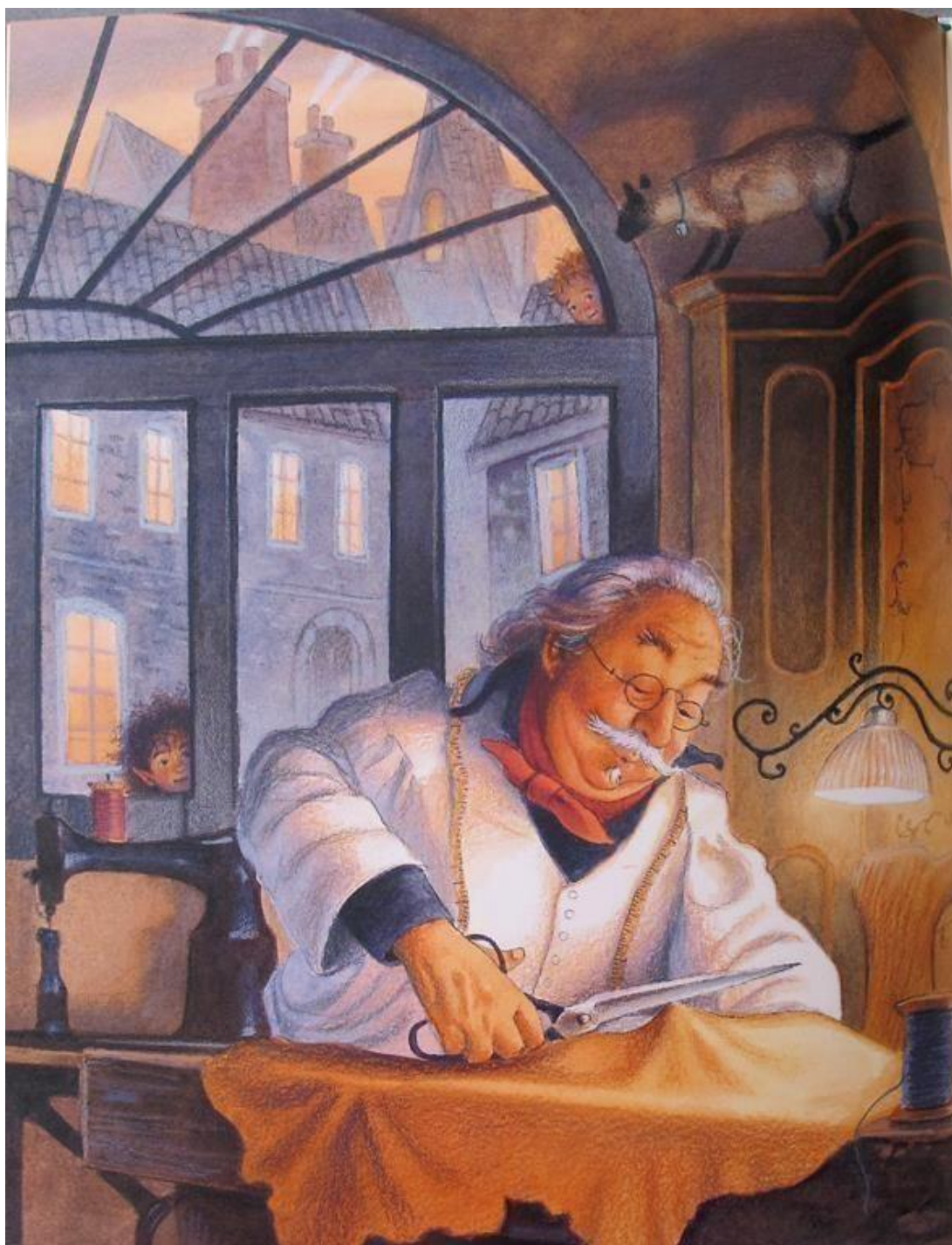
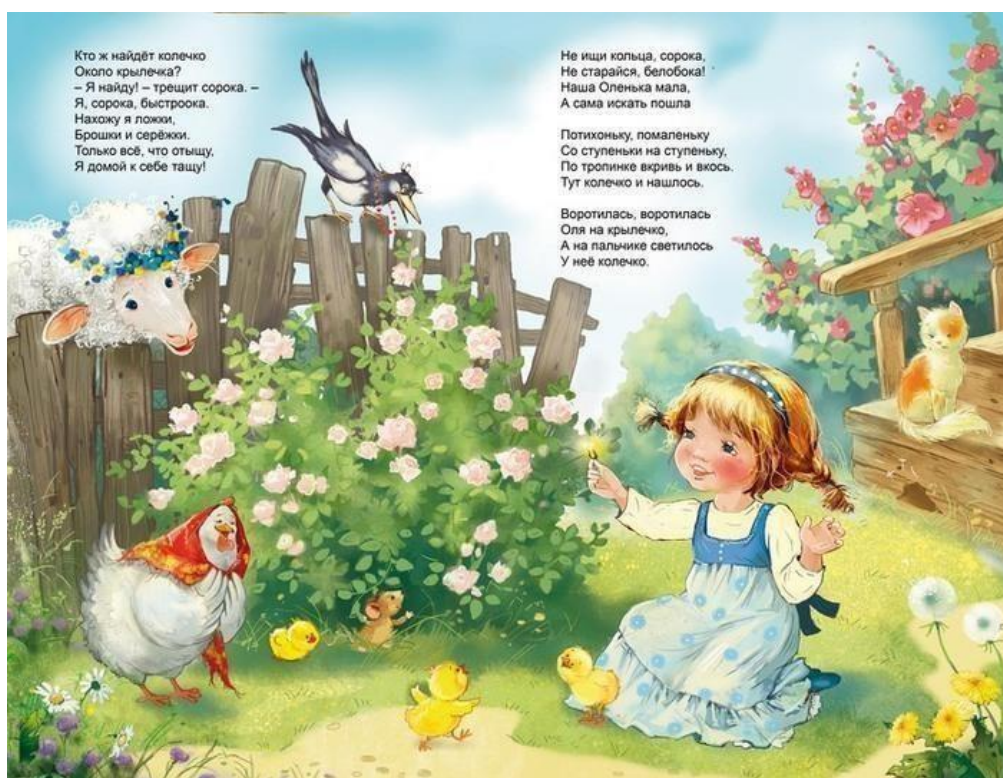

Рис. 1.3.10 Иллюстратор Джим ЛаМарш. «Эльфы и сапожник»

Кто ж найдёт колечко
Около крылечка?
— Я найду! — трещит сорока. —
Я, сорока, быстроока.
Нахожу я ложки,
Брошки и серёжки,
Только всё, что отыщу,
Я домой к себе тащу!

Не ищи кольца, сорока,
Не старайся, белобока!
Наша Оленька мала,
А сама искать пошла

Потихоньку, помаленьку
Со ступеньки на ступеньку,
По тропинке вкривь и вкось,
Тут колечко и нашлось.

Ворочилась, ворочилась
Оля на крылечко,
А на пальчике светилось
У неё колечко.

Рис. 1.3.11 Иллюстратор Екатерина Бабок.

Рис. 1.3.12 Иллюстратор Екатерина Бабок.

Рис. 1.3.13 Иллюстратор Людмила Пипченко.

Рис. 1. 3. 14 Иллюстратор Екатерина Муратова.

ГЛАВА II ФОРМУЛИРОВКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ

2.1. Проектные проблемы и задачи

Книга стихов «Что внутри слона?» автора Ильи Викторовича Зиновьева предназначена для детей младшего школьного возраста и их родителей.

Основная цель автора книги стихов это развитие детского мышления, расширение кругозора читателя, наполнение речевого запаса ребенка новыми словами, воспитание в детях усердия, трудолюбия, любви к родителям, любознательности. Привитие им традиционных норм и ценностей, развитие их эстетического вкуса.

При работе над созданием иллюстрации необходимо было учесть специфику данной книги:

- Привлекательность книги для основного покупателя – родителя и реципиента – ребенка. Проектирование книги с учетом вышеописанных критериев;
- Соответствие иллюстраций требованиям и стандартам, придание иллюстрациям дидактических, этических и эстетических функций;
- Создание иллюстраций с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста.

Главным требованием к созданию иллюстрации станет их соответствие тексту стихов, ценностям которые они прививают. Соответствие возрастным особенностям детей подразумевает использование в иллюстрации ярких цветов, выразительных персонажей и незамысловатых сюжетов.

Выбранная стилистика изображения должна полностью передавать идею автора, отражать атмосферу стихов, придавать им новое звучание, при этом быть адекватна возрасту детей, их интересам и стремлениям.

Одной из проблем создания качественного продукта является необходимость создания уникальной и узнаваемой стилистики оформления книги. Потребитель должен сразу идентифицировать продукт как книгу стихов для детей. Для этого необходимо разработать привлекательную форму, вызывающую интерес у детей и родителей, с композиционной точки зрения, правильно сконструировать дизайн обложки изделия, разработать оформление страниц книги которое объединяло книгу общей тематикой. Все элементы дизайн книги должны сочетаться друг с другом и работать на ее привлекательность для потребителя.

Каждый персонаж иллюстраций должен обладать уникальными чертами, выделяющими его среди других. Персонажи должны выделять с помощью индивидуальных цветовых сочетаний, внешних признаков, особенностей их строения, включая стилистические искажения анатомии. При этом каждый использованный визуальный образ должен быть доступен для восприятия детям возраста, для которого создана книга. Это включает в себя простые и яркие цвета, атмосфера иллюстрации не может быть гнетущей или пугающей, то же самое относится к персонажам, в том числе и отрицательным.

Одной из задач при работе над проектом является подбор корректной цветовой палитры. Как упоминалось ранее, для детей наиболее правильным будет использование ярких цветов. Так же уместным является применение контрастных, но естественных цветов, удобных для восприятия человеческому глазу, использование множества оттенков и цветовых переходов, для визуального богатства изображения и привлечения интереса ребенка к иллюстрации.

Важным в создании персонажа является разработка читаемого силуэта, который обеспечивает узнаваемость и лучшее восприятие героя. Поза и мимика персонажа должна отражать его характер, стремления, настроение

Основное требование к оформлению шрифтов в книгах - его удобность для прочтения, недопустимо использование перегруженных шрифтов, узкого

начертания шрифта; использовать цветной шрифт или выворотку шрифта как в заголовках, так в литературном тексте. Размер шрифта должен быть не менее 16 пунктов при тексте объемом более 200 знаков, и 14 при объеме 200 или меньше.

Для решения проблемы соответствия иллюстраций требованиям и стандартам необходимо изучить данные требования, как они регламентируют создание иллюстраций.

Для создания иллюстраций с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста необходимо изучить психофизические особенности данной возрастной группы.

Одной из обозначенных проектных проблем является привлекательность книги для покупателя. Проектной задачей в таком случае станет анализ потребителей и разработка, на его основе, книги с привлекательной для детей и родителей обложкой, яркой полиграфией и качественными иллюстрациями.

2.3 Проектная концепция

Для решения проекторных задач для иллюстрирования была выбрана книга детских стихов «Что внутри слона?», авторства Ильи Викторовича Зиновьева.

Книга предназначена для детей младшего школьного возраста (7-9 лет).

Легкий стиль письма автора сочетается с незамысловатыми, но поучительными сюжетами стихов. Концепция книги основывалась на содержании литературных текстов.

Героями стихов Ильи Викторовича Зиновьева являются дети, младшего школьного возраста, а так же животные, некоторым из зверей приданы антропоморфные признаки. Основной задачей является создание иллюстраций, отражающих стилистику автора, а так же отвечающих всем требованиям, упомянутым ранее.

Целью проекта является разработка качественных иллюстраций с применением компьютерной графики, удовлетворяющих потребности потребителей. Создание привлекательных визуальных образов и уникального дизайна оформления книги.

Задачи проекта:

1. Разработка иллюстраций с опорой на исследования в области психологии и педагогики. Иллюстрация должна способствовать развитию художественного мышления, воображения ребенка;
2. Создания иллюстраций с применением знаний теории цвета.

Использование корректных сочетаний цветов в иллюстрации;

3. Разработка оригинальных и запоминающихся визуальных образов.

Работа с формой, пластические решения.

Важным является и качество бумаги, использованной для печати. Бумага не должны быть глянцевой или серой, чтобы не навредить зрению ребенка.

Лучшим вариантом будет бумага белого цвета, плотная и матовая. Так как в книге будут присутствовать полноцветные иллюстрации, то бумага должна будет обладать покрытием (матовым) и быть мелованной или офсетной.

Задачей используемого инструмента является создание цветowych заливок, для облегчения атмосферы работы и соответствия литературному тексту, а так же возможность работы с мелкими деталями. Разработка запоминающихся персонажей, которые могли бы связать между собой разрозненные стихи, придать ощущение целостности, создать сюжетную линию.

Стилистика изображений базируется на литературном тексте. Поэтому задача иллюстрации быть такими же легкими, веселыми, но поучительными. Они должны не только обучать ребенка, но и развлекать его. В сборнике стихов есть стихи-загадки, предлагающие читателю разгадать их, иллюстрация таких стихов должна подсказывать ответ к загадке, но не отвечать на него самостоятельно, включая в процесс чтения стихов игровую деятельность.

На основе проведенного ранее анализа, были выведены принципы работы с формой персонажей и оформления. В основе формообразования лежит использование мягких и плавных форм, которые привлекательны для потребителя, создают комфортную взгляду картину и имеют успокаивающий эффект на реципиента. Использование острых углов и резких форм ограничено или исключено.

Идентичные принципы используются в технике исполнения рисунка:

плавные градиенты цветов, отсутствие четких теней и контрастного освещения делают изображение мягким, приятным глазу и успокаивающим. Подразумевается использование как ярких спектральных цветов, которые подходят для детских изображений, так и менее насыщенных оттенков, которые способны воспринимать дети, начиная с младшего школьного возраста. Выбор цветов не ограничен.

Плавные цветовые переходы и работу с мелкими деталями позволяет провести акварельная техника. Но работа с акварелью может быть затратной по времени и ресурсам. Так же акварельные рисунки невозможно редактировать без потери ощущения легкости изображения. Выгодным решением в таком случае является использование компьютерной графики. Она позволяет не только легко редактировать любую часть изображения, но и позволяет имитировать любую технику. Средствами компьютерной графики возможно создание изображений в технике акварели без потери качества изображения, с теми же возможностями работы с мелкими деталями.

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

3.1. Описание формального решения

Для разработки иллюстраций был выбран сборник стихов «Что внутри слона?» писателя Ильи Викторовича Зиновьева. Эти стихи подходят для иллюстрирования, так как имеют много интересных персонажей с различными характерами, стихотворения имеют увлекательные и поучительные сюжеты.

Для создания иллюстраций требовалось провести анализ первоначальных литературных текстов. Место действия стихотворений является современный мир, персонажи стихотворений это дети младшего школьного возраста или животные, которые наделены антропоморфными признаками. Главной задачей было создать реалистичную среду привычную для ребенка и родителя, но стилизовать ее для облегченного восприятия и удобства работы.

Изначально для создания иллюстраций к книге детских стихов «Что внутри слона?» была разработана стилистика. Основываясь на возрастных особенностях детей младшего школьного возраста, были разработаны варианты персонажей.

Персонажи должны были быть близки читателям по возрасту, пропорциям тела, виду деятельности. Были разработаны два основных персонажа, мальчик и девочка, которые часто присутствовали в стихах. (Рис 3.2.1) Они соответствуют по возрасту читателям книги, их основным видом деятельности является учеба. Эти персонажи отражают положительные черты личности: добродушие, жизнерадостность, любознательность.

При разработке персонажей важно было персонифицировать их, придать им индивидуальную и узнаваемую личность. Изначально был рассмотрен вариант мальчика в школьной форме (Рис 3.2.2), но такой вариант пришлось отвергнуть из-за сложности изображения и неподходящей стилистики.

Важно было так же определиться со степенью стилизации, количеством деталей в персонажах. Первый вариант персонажа был очень прост, тело состояло из простейших геометрических фигур, черты лица были максимально утрированы, отсутствовали мелкие детали. Такой вариант был излишне прост, не задерживал на себе взгляд и не был интересным (Рис 3.2.3)

Дальнейший эскизный поиск велся с учетом предыдущих выводов. Вторым вариантом персонажей был более реалистичный, поменялись пропорции персонажей, появилось большее количество деталей, черты лица стилизованы, но приближены к реалистичным (Рис 3.2.4)

Финальный вариант отличается конечной доработкой пропорций персонажей, добавлением деталей в одежду, причёску детей, было принято решение изменить черты лица на более экспрессивные, но менее реалистичные. (Рис 3.2.5)

Оба этих персонажей имеют пропорции один к трем, то есть голова персонажа трижды вмещается в тело, это является намеренным искажением в угоду стилизации изображения.

Так же были стилизованы и животные в иллюстрациях, некоторые из них были наделены антропоморфными чертами (Рис 3.2.7), у других менялись черты лица на более мягкие, детские. Внешний вид обоих персонажей читается без затруднений, гендерные и характерные черты видны с первого взгляда, при этом внешняя детализация персонажей позволяет вглядываться в образ, запоминать черты персонажей.

В книге используются полосные (Рис 3.2.8) и полуполосные (Рис 3.2.9) виды иллюстрации, это обусловлено тем, что для сборников стихов не характерно стройное повествование, каждое стихотворение является новой темой, и другие виды иллюстраций были бы неуместны.

Композиционные решения в иллюстрации были приняты на основе количества текста на странице, его компановки, а так же основных правил композиции.

Композицию в иллюстрациях для детей младшего школьного возраста отличает ее простота, все изображения состоят из ограниченного количества предметов, в работах присутствует плановость, но нет резких перспективных искажений, которые могли бы усложнить изображение.

Детализация иллюстраций умеренная, без стремления к созданию реалистичных изображений.

Для оформления издания сборника стихов были использованы три вида шрифтов. В качестве основного текстового шрифта используется Times New Roman, это стандартный типографский шрифт с засечками, который всегда хорошо читается и подходит под большинство ситуаций (Рис. 3.3.5). Второй шрифт используется в оформлении названий стихов, номера страниц и других мелких деталей, на которых необходимо сделать акцент. Шрифт Varocco Initial Regular (Рис. 3.3.6.) – это акцидентный шрифт, он отличается множеством мелких

деталей, передавая шуточный и легкий характер стихотворений. Из-за структурности, большое количество деталей не усложняет восприятие текста. Третий шрифт, Nobr1 Regular (Рис. 3.3.7), использован в названии книги на обложке. Он хорошо читается и имеет необычную форму, что привлекает внимание к книге.

Рис 3.2.1 Фрагмент иллюстрации к стихотворению «Капитаны»

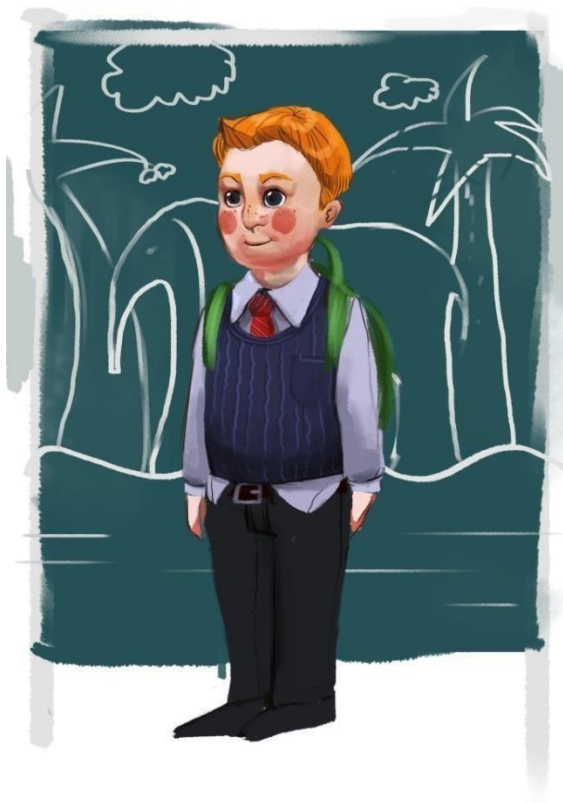

Рис 3.2.2 Эскизный поиск персонажа

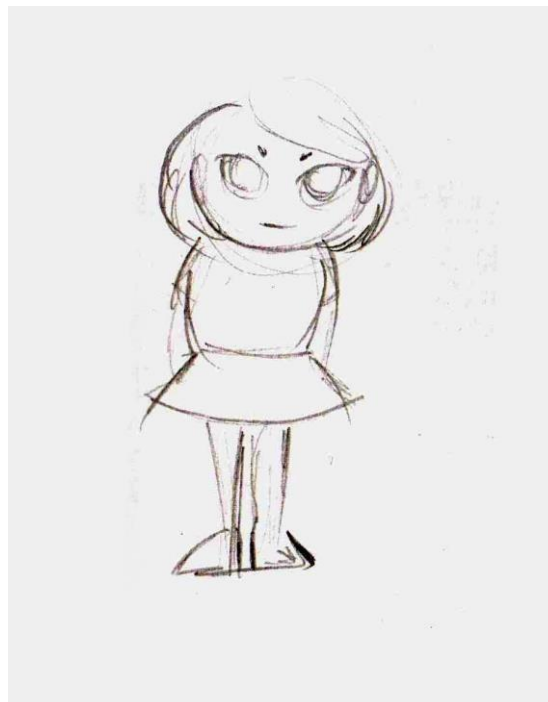

Рис 3.2.3 Эскизный поиск персонажей

Рис. 3.2.4 Эскизный поиск персонажей

Рис 3.2.5 Финальный вариант эскиза персонажа

Рис 3.2.6 Финальный вариант эскиза персонажей

Рис. 3.2.7 Примеры животных в иллюстрациях

Рис. 3.2.8 Пример полосной иллюстрации

НЕВКУСНАЯ МЫШЬ

Кошка мышку ловит ловко,
но вот серая плутовка
забежала под софу.
И сказала кошка: «Фу...

Мышь невкусная какая,
я ловлю её, играя.
На обед мне колбасу
Саша с Машей принесут».

ЧТО ВНУТРИ СЛОВА? (3

Рис. 3.2.9 Пример полуполосной иллюстрации

3.2. Обоснование цветографического решения

Первым этапом разработки персонажей для книги является поиск формообразования. В процессе эскизирования и нахождения основных пропорций персонажей было выработано формообразование с опорой на гладкие линии и формы, в дизайне персонажей отсутствуют резкие и острые формы, основными формами являются овалы и круги, а так же их модификации. Те же принципы подразумеваются в дизайне всех персонажей данной книги. Персонажи детей имеют округлую форму головы и тела, руки и ноги упрощены, острые углы не учитываются, в лицах персонажей отсутствуют четкие линии, черты лица также имеют овальную или круглую форму. У взрослых персонажей меняются пропорции, тело и конечности становятся длиннее, голова уменьшается, черты лица становятся меньше, но принцип формообразования сохраняется. Плавные линии и формы имеют успокаивающее действие, они создают ощущение комфорта и настраивают ребенка на чтение.

Характеры персонажей передаются с помощью формы, жестов и мимики. Например, образ вороны несколько раз фигурирует в стихотворениях. Ворона представляется нам хитрым персонажем. Ей будут соответствовать вытянутая вверх фигура, самоуверенные движения, заносчивое выражение. В то же время персонаж бульдог будет грузным и грустным, его форма будет растянута по ширине, будут использованные более крупные черты мордочки.

Персонажи разрабатываются на основе стереотипизированных образов. Использование архетипов в иллюстрировании детских книг важно, через упрощенные модели героев ребенку легче понять персонажей, их мотивацию и цели. Через архетипы ребенок создает для себя модели поведения и подражания.

В качестве конструкции книги был выбран стандартный формат А5 (14х20 см), такой размер книги обусловлен удобством, как для настольного, так и портативного использования.

Количество страниц в книге равно 100, что не превышает нормы для детей младшего школьного возраста (50 – 250 страниц).

Как упоминалось ранее, качество бумаги должно быть высоким. На основании анализа, была выбрана мелованная бумага плотностью 115 г/м², такая бумага будет достаточно плотной и качественной, как для текста, так и для полноцветных иллюстраций. Книга будет иметь твердый переплет.

В качестве инструмента для выполнения поставленных задач была выбрана компьютерная графика, так как она отвечает всем критериям, проста в использовании, дает быстрый результат, позволяет работать в маленьком формате без вреда для детализации.

Вместе с тем, была выбрана техника, которая отражала легкость и веселость стихов, в ее основе лежит имитация акварельных красок.

В связи с этим, была выработана техника, основанная на функциях Adobe Photoshop, типах наложения изображения, а так же работы с кистями. Необходимо было проанализировать поведение акварельных красок, как они ложатся на бумагу, возможность делать цветовые растяжки и перенести все эти свойства в компьютерную графику.

Для решения этой задачи был выработан способ имитации акварели в условиях компьютерной графики.

Был выработан следующий порядок выполнения действий:

- Создание первоначального наброска, отражающего сюжет стихотворения (Рис. 3.3.1). Набросок создается на белом фоне без применения цвета, основными инструментами является авторская текстурная кисть размером от 4 до 10 пикселей и стандартный инструмент «Ластик». На этапе наброска не ставится задача создание замкнутых контуров и аккуратных линий. Этап наброска подразумевает нанесение первичных форм, составление композиции, производится разметка страницы, включающая позиционирование текста на странице, размещение полей для корректной печати изображения в дальнейшем. Наибольшей проработкой отличаются главные герои изображения. На основе разработанных ранее дизайнов персонажей создаются образы. Вид героев может меняться для соответствия литературному тексту. На данном этапе фон и задний план только намечаются. При создании эскиза идет активная работа с аналогами и примерами;
- Заливка базовыми цветами, которые соответствуют атмосфере стихотворения и изначальной задумке (Рис 3.3.2). Первоначальная заливка цветами происходит с помощью инструментов «Заливка» и «Градиент». В первую очередь идет работа с цветом фона, так как он придает атмосферу всей работы. В основе фона лежит один базовый цвет, обычно он менее контрастный чем цвета персонажей. После выбора основного цвета фона начинается его проработка. Для этого используется средних размеров мягкая круглая кисть из стандартного набора программы, мягкая кисть обеспечивает смешивание цветов и мягкие переходы между ними. Персонажи заливаются контрастными, яркими цветами:
- Добавление деталей, прорисовка (Рис 3.3.3). На данном этапе происходит техническая часть работы. На изображение добавляется светотень. В работе задействованы два вида кистей. Текстурная кисть с жесткими

рельефными краями для имитации традиционных инструментов рисования и мягкая круглая кисть для смешивания цветов и добавления рефлексов. Особенность данного этапа состоит в необходимости имитации акварели. Это подразумевает использование полупрозрачности в тенях, цветовые растяжки, характерные при работе с акварелью, использование белого цвета холста как части изображения. Происходит удаление ранее намеченных контуров;

- Добавление корректирующих слоев, наложение текстуры акварельной бумаги, доработка изображения (Рис 3.3.4) Финальный этап подразумевает комплексную работу не только над техническим исполнением изображения, но и стилевую коррекцию, изменение тона работы. Тон изображения меняется с помощью инструментов «Яркость/Контрастность», «Цветовой тон/Насыщенность», «Цветовой баланс», так же применяются корректирующие слои « Уровни» и «Кривые». С помощью видов наложения и использования текстуры, имитирующей бумагу для акварельной живописи создается ощущение применения акварельной техники.

Рис 3.3.1. набросок иллюстрации к стихотворению «Капитаны»

Рис. 3.3.2. Заливка базовым цветом

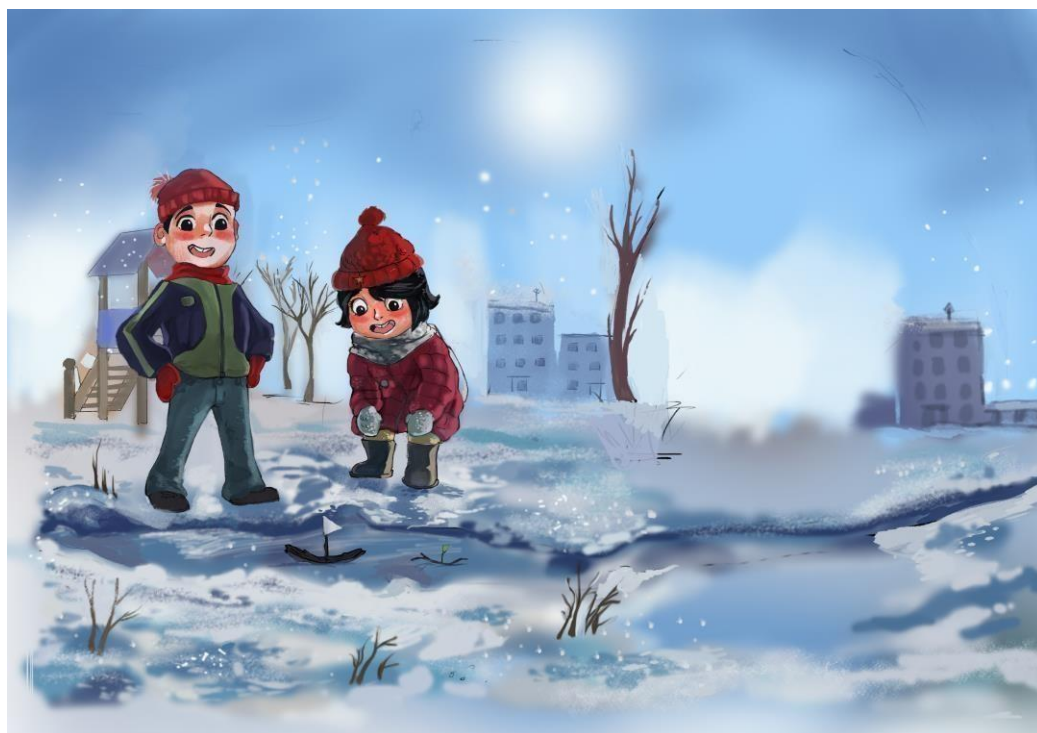

Рис 3.3.3 Детализация изображения

Рис 3.3.4 Финальный вариант иллюстрации

Я собачку пожалела,
под дождём она сидела.
Ей одной печально,
и совсем молчально.

Рис. 3.3.5

**Я СОБАЧКУ ПОЖАЛЕЛА,
ПОД ДОЖДЁМ ОНА СИДЕЛА.
ЕЙ ОДНОЙ ПЕЧАЛЬНО,
И СОВСЕМ МОЛЧАЛЬНО.**

Рис. 3.3.6

**Я СОБАЧКУ ПОЖАЛЕЛА,
ПОД ДОЖДЁМ ОНА СИДЕЛА.
ЕЙ ОДНОЙ ПЕЧАЛЬНО,
И СОВСЕМ МОЛЧАЛЬНО.**

Рис 3.3.7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе работы над дипломным проектом были изучены и проанализированы работы таких психологов и педагогов: Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, В.А. Слостенина, связанные с изучением детей младшего школьного возраста, их возрастных и психологических особенностей, проблемами иллюстрирования книг для детей. Так же были изучены научные статьи, посвященные проблемам иллюстрирования книг для детей авторства М.А. Алуевой, К.В. Макаровой, Е.В. Алексеенко, Ю.Н. Антонова.

Был проведен анализ портрета потребителя, в ходе которого были выявлены основные особенности детей младшего школьного возраста, влияющие на восприятие ими художественного текста и иллюстраций. Так как основной деятельностью данной возрастной группы является учеба, было выявлено, что иллюстрация для детей младшего школьного возраста это дидактический материал. Из иллюстрации ребенок получает возможность познать мир, воспитывает свой эстетический вкус. Иллюстрация развивает художественное воображение и мышление. Кроме того, иллюстрация помогает ребенку лучше воспринимать текст, осмыслить его. Так же были проанализированы требования, предъявляемые к книге, такие как толщина и тип бумаги, качество полиграфии, размер и вид шрифтов. Определены цветовые сочетания, которые нравятся обеим группам потребителей.

Проведен анализ прямых аналогов, включающий в себя изучение иллюстраций к различным книжным изданиям разного времени выпуска. Были изучены как иллюстрации русских авторов, так и зарубежных. Подробно рассмотрены виды иллюстраций, которые классифицируются по положению в тексте:

- Фронтиспис;
- Заставка;
- Полосная иллюстрация;
- Полуполосная;
- Разворотная; □ Обратная.

Рассмотрены популярные цветовые сочетания в иллюстрациях разных художников, применение ими принципов композиции, техники, использованные при создании иллюстраций. Описываются применяемые техники: акварельные рисунки, смесь акриловой подложки и цветных карандашей, компьютерная графика.

Проанализированы проектные проблемы и проектные задачи. Были определены цель и задачи проекта. Целью проекта является разработка качественных иллюстраций с применением компьютерной графики, удовлетворяющих потребности потребителей. Создание привлекательных визуальных образов и уникального дизайна оформления книги. Задачами проекта являются:

1. Разработка иллюстраций с опорой на исследования в области психологии и педагогики. Иллюстрация должна способствовать развитию художественного мышления, воображения ребенка
2. Создания иллюстраций с применением знаний теории цвета.

Использование корректных сочетаний цветов в иллюстрациях.

3. Разработка оригинальных и запоминающихся визуальных образов.

Работа с формой, пластические решения.

Разработаны иллюстрации с применением компьютерной графики для сборников стихов для детей «Что внутри слона?» автора Ильи Викторовича Зиновьева, представлены дизайны персонажей для стихотворений, выбрано формообразование персонажей и общие цветовые сочетания иллюстраций. Были описаны этапы работы над изображением, технология создания имитации акварели с помощью цифровых средств.

Главным отличием этого проекта является использование современных компьютерных технологий для создания иллюстраций в технике акварели. Это подразумевает создание персональной техники, основанной на особенностях программы Adobe Photoshop, изучение физических свойств акварельной краски как основного аналога. В данном проекте находят отражение как новые и современные технологии, так и классические техники. Иллюстрация является одним из пластов развития современной цифровой живописи, является актуальной в современной среде, она востребована и развивается.

В процессе работы над проектом были достигнуты цели и задачи проекта, изучена необходимая литература, разработано и реализовано финальное проектное решение, созданы иллюстрации к книге стихов для детей «Что внутри слона?».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акварель. Приемы и техники рисования. [Электронный ресурс] / ПРОЕКТ ZERO CREATION – Режим доступа : <http://zerocreation.ru/urokirisovaniya/akvarel-priemy-i-texniki-risovaniya/>
2. Алексеенко, Е.В., Антонова Е.В. Иллюстрирование литературного произведения – синтез художественного слова и изобразительного искусства. // Писатели-орловцы в контексте Отечественной культуры, истории, литературы. Материалы Всероссийской научной конференции / под. Ред. Алешина Л.В., Романовой Д.А., Пегиной Т.П., Фроловой И.Ю. Орел, 2015. С. 229-232.
3. Алуева, М.А. Синтез текста и рисунка в детской художественной книге // Историческая и социально-образовательная мысль. 2010. № 1(3). С. 105108.
4. Алуева, М.А. Специфика иллюстрирования детской художественной книги в контексте ее интеграции с детской литературой и педагогикой детского чтения // Историческая и социально-образовательная мысль.

2010. № 2. С. 140-145.
5. Алфеевский, В. Об иллюстрации детских книг // Остров сокровищ. 2006. № 6. С. 110-112.
  6. Болховитинова, С.М. Композиция изданий: Особенности проектирования различных типов изданий [Электронный ресурс] / Институт открытого образования – Режим доступа : <http://www.hiedu.ru/ebooks/xbook095/01/part-005.htm>
  7. Бычков, М. Об иллюстрации [Электронный ресурс] / Библиогид – Режим доступа : <http://bibliogid.ru/novye-knigi/kontekst/2247-mikhailbychkovknigadolzhna-byt-takoj-chtoby-rebjonok-mog-v-lyuboj-moment-knejbratitsya-ioshchutit-hto-mir-garmonichen>
  8. Виды книжных иллюстраций [Электронный ресурс] / Мастера иллюстрации – Режим доступа : <http://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=159>
  9. Восприятие книжной графики детьми разных возрастных групп [Электронный ресурс] / Социальная сеть работников образования – Режим доступа : <http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/02/26/vospriyatie-knizhnoy-grafikidetmiraznykhvozrastnykh-grupp>
  10. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ, 1997. 96 с.
  11. Выготский, Л.С. Психология искусства. Ростов-на-Дону.: Феникс, 1998. 480 с.
  12. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: Эксмо, 2005. 1136 с.

13. Давыдов, В.В., Дрогунова, Т.В. Возрастная и педагогическая психология. М.: Просвещение, 1979. 288 с.
14. Дехтерев, Б. Иллюстрация – произведение художественное // Детская литература. 1969. № 4. С. 77-84.
15. Дехтерев, Б. Познание мира и иллюстрация // Детская литература. 1972. № 3. С. 56-63.
16. Езикеева, В.А. Иллюстративный материал для детского изобразительного творчества. М.: Просвещение, 1973. 115с.
17. Езикеева, В.А. Особенности иллюстрации в детских книжках // Дошкольное воспитание. 1957. № 12.
18. Живопись. Краткий словарь терминов [Электронный ресурс] / Библиотекарь. Ру – Режим доступа : <http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/107.htm>
19. Игнатъев, Е.И. Воспитание детей на произведениях живописи // Семья и школа. 1948. № 5. С.26-30
20. Иллюстрации И. Кузнецова к сборнику "Мороз и Морозец" (1959 г.) [Электронный ресурс] / LiveJournal – Режим доступа : <http://kidbookmuseum.livejournal.com/74050.html>
21. Иллюстрация [Электронный ресурс] / Википедия – Режим доступа : <https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюстрация>
22. Каждан, О. Мастер светящихся акварелей // Дошкольное воспитание. 1989. № 5. С.65-69.
23. Как должны выглядеть иллюстрации в детских книжках [Электронный ресурс] / МААМ.RU – Режим доступа :

- http://mel.fm/knigi/589647book_illustration?utm_expid=107387570-23.-S3R6YONHRKqZKQDRPmwM9Q.0
24. Как приобщить детей к искусству. // Обруч. 1995. № 6. С. 34-35.
  25. Книжная иллюстрация как вид искусства [Электронный ресурс] / Томская областная детско-юношеская библиотека – Режим доступа : <http://odub.tomsk.ru/Illustrators/BookIllustrationAsAnArtForm.aspx>
  26. Композиционные принципы в создании иллюстрации [Электронный ресурс] / Студопедия – Режим доступа : <http://studopedia.info/4-51203.html>
  27. Курочкина, Н.А. Детям о книжной графике. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 185с.
  28. Кучер, Н.И., Кабкова, Е.П. Программы дополнительного художественного образования детей. М.: Просвещение, 2007. 238 с.
  29. Люблинская, А.А. Детская психология. Учебное пособие для студентов педагогических ин-тов. М.: Просвещение, 1971. 415 с.
  30. Люди и события, о тех, кто делает книги [Электронный ресурс] / Папмамбук – Режим доступа : <http://www.papmambook.ru/articles/1324/>
  31. Макарова, И.О. Компьютерная графика в книжной иллюстрации // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2011. № 4.
  32. Макарова, К.В. Особенности детской книжной иллюстрации и ее отличия от взрослой // Преподаватель XXI века. 2010. № 1. С. 140-145.
  33. Методы проектирования в дизайне и разработка дизайн-концепций [Электронный ресурс] / taby27.ru – Режим доступа : http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/conzept_design/307.html

34. Младший школьный возраст [Электронный ресурс] / Психология – Режим доступа : <http://psylist.net/age/00012.htm>
35. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 608 с.
36. Никитина, Т.Ю. Особенности иллюстрирования различных типов изданий [Электронный ресурс] / Блог школы Bratec Lis School – Режим доступа : <http://www.bl-school.com/blog/dhndhdhdhudhdhdhnnhdhdhdhznznnedhnedhdhdhdhdhnehdhdhdhn/>
37. Новый технический регламент для издателей детской литературы [Электронный ресурс] / pro-books.ru – Режим доступа : <http://probooks.ru/sitearticles/1773>
38. Особенности восприятия детьми книжных иллюстраций [Электронный ресурс] / [Edufacts](http://www.edufacts.ru) – Режим доступа : <http://www.edufacts.ru/lefabs-659-1.html>
39. Отова, С.Г. [Электронный ресурс] Книжные иллюстрации как способ отражения мира // Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной российской детской психологии, 45 апреля 2013 г. Якутск, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. Киров: МЦНИП, 2013. 249 с.
40. Позднякова, О.В. Дизайн современной детской книги как искусство // Вестник Тамбовского университета. 2013. №2. С.206-211.
41. Поопова, Д.М. Проектные задачи в дизайне детской книжки-игрушки

- [Электронный ресурс] / Архитектон – Режим доступа :
http://archvuz.ru/2012_3/16
42. Рисуем иллюстрацию к детской книге [Электронный ресурс] / Дежурка –
Режим доступа : <http://www.dejurka.ru/graphics/children-book-illustration/>
43. Рисунок под акварель [Электронный ресурс] / Фотошоп-мастер – Режим
доступа : [https://photoshop-
master.ru/lessons/planshet/risunokpodakvarel.html](https://photoshop-master.ru/lessons/planshet/risunokpodakvarel.html)
44. Роль иллюстрации в понимании детьми литературных произведений
[Электронный ресурс] / МЕЛ – Режим доступа :
[http://www.maam.ru/detskijasad/rol-ilyustracii-v-
ponimanidetmiliteraturnyhproizvedenii.html](http://www.maam.ru/detskijasad/rol-ilyustracii-v-ponimanidetmiliteraturnyhproizvedenii.html)
45. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. 720 с.
46. Создание и разработка образа персонажа [Электронный ресурс] /
Drawmaster.ru – Режим доступа : [http://www.drawmaster.ru/270-
sozdanieirazrabotka-obraza-personazha.html](http://www.drawmaster.ru/270-sozdanieirazrabotka-obraza-personazha.html)
47. Создание иллюстраций [Электронный ресурс] / ArtWell – Режим доступа
: http://www.artwell.ru/services/illustrations_creation/
48. Создание иллюстраций [Электронный ресурс] / Издательство «Редкая
книга из Санкт-Петербурга» – Режим доступа :
<http://www.rarebookspb.ru/process/illustrations/>
49. Стихи для детей – зачем они нужны? [Электронный ресурс] / Chmag –
Режим доступа : <https://chmag.ru/childrens-events/art-culture/258-stihi>
50. Ткаченко, Е.С. Возникновение книжной иллюстрации [Электронный
ресурс] / Сайт Томбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина – Режим доступа :

http://www.tsutmb.ru/nayk/int_konf/vyishel_ocherednoj_nomer_%C2%ABderzhavinskogo_vestnika%C2%BB/zhurnalistika_v_sovremennom_mediaprostranstve_globalizaciya,_konvergenciya,_multimedijnost/sekcziya-bnovayasredaobitaniya-kak-mediarealnost-zhurnalistika,-izdatelskoe-delo,reklama-isvyazi-sobshhestvennostyu/vozniknovenie_knizhnoj_illyustraczi

51. Характеристики бумаги [Электронный ресурс] / zpravim-sami.com – Режим доступа :

<http://www.zpravimsami.com/bumaga/harakteristiki/plotnost-bumagisravneniepo-vidam/>

52. Ярмиева, Э.А. Художественно-эстетические особенности детской книжной иллюстрации. // Апробация. 2014. № 5(20). С. 97-98.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Иллюстрация «Дождь в борще»

Рисунок 2. Иллюстрация «Кошка и бульдожка»

Рисунок 3. Иллюстрация «На горке»

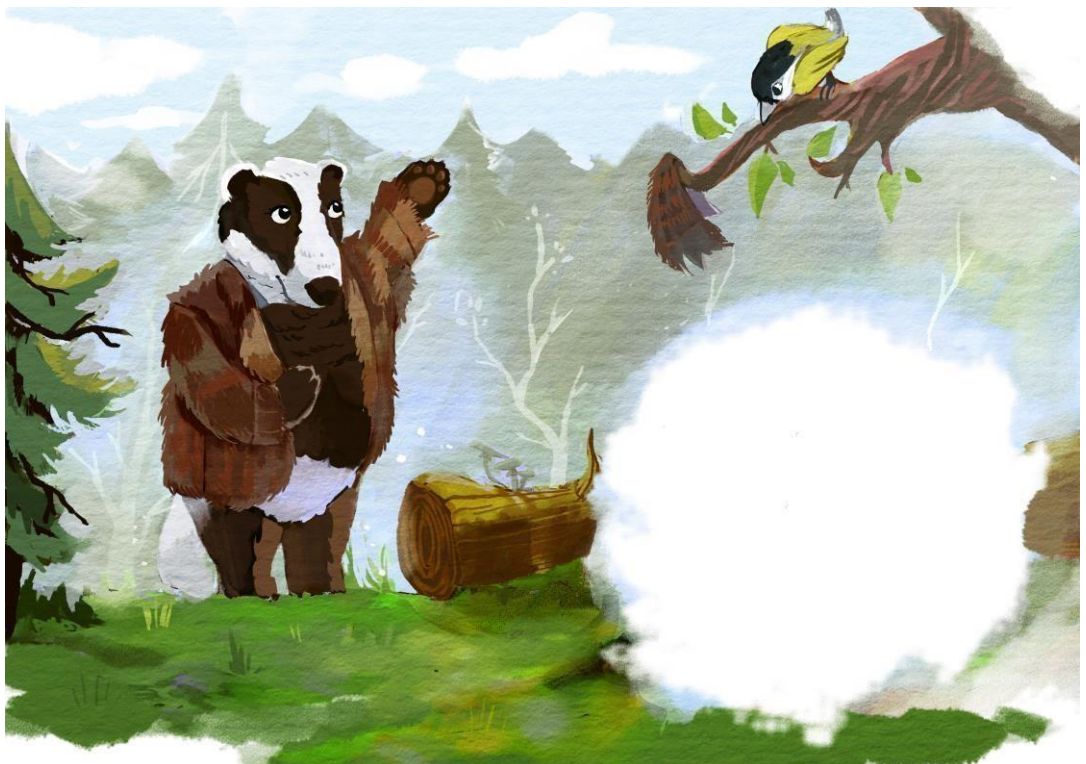

Рисунок 4. Иллюстрация «Неуклюжий барсучок»