

*Муниципальное автономное образовательное учреждение
Многопрофильная гимназия №13 г. Пензы*

**II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ
«ЛЕОНАРДО»
«Культура и искусство»**

*Проектная работа
«Когда карандаш оживляет страницы...»*

Автор: Пузенцова Алиса Константиновна, 3А класс
Руководитель: Бузина Ирина Владимировна,
учитель начальных классов

Пенза
2022 г.

Содержание

Паспорт проекта.....	3
Введение.....	6
Глава 1. Теоретическое обоснование проекта.....	9
Глава 2. Практическое описание проекта.....	10
Перспективы развития проекта.....	16
Список литературы и интернет-источников.....	18
Приложения.....	19

Паспорт проекта

Название проекта	«Когда карандаш оживляет страницы...» (о важности книг и роли иллюстраций)
Проектная группа	Пузенцова Алиса, ученица 3 «а» класса многопрофильной гимназии №13 г.Пензы Бузина И.В., учитель начальных классов
Аннотация проекта	<p>С самого раннего детства я очень люблю книги! Сначала родители читали их мне и показывали иллюстрации. Потом уже я сама знакомилась с произведениями и рассматривала удивительные картинки к ним. Все свое свободное время я готова потратить на чтение, ведь это так интересно и полезно! К сожалению, я заметила, что некоторые мои друзья предпочитают волшебному миру книг современные гаджеты. Я предположила, что причина этого в яркости, динамичности картинок на мониторах. Тогда у меня возникла мысль: а что, если сделать книги более красочными, самой создать иллюстрации? Может, тогда мои товарищи обратят внимание на книги и больше заинтересуются чтением?!</p> <p>Красивые иллюстрации помогут с передачей содержания и подачей информации новых интересных произведений молодых авторов современности.</p>
Проблема, на решение которой направлен проект	На сегодняшний день уровень интереса к чтению у школьников падает, свободное время детей уходит на игры в планшетах, телефонах и

	«социальные сети».
Цель проекта	Обратить внимание сверстников на важность и увлекательность чтения посредством создания иллюстраций к интересному произведению, обогатить знания школьников о визуальном восприятии литературных произведений, на творческом примере убедиться о важности иллюстрации в книге и ее роли.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> • изучение информации о роли иллюстраций при выборе книг дошкольниками и младшими школьниками • составление и проведение анкетирования по актуальным вопросам чтения книг среди школьников, анализ анкет, выводы • поиск информации о профессиональных иллюстраторах детских книг, о секретах их мастерства • встреча с писателями, поэтами и иллюстраторами • оформление результатов работы в виде презентации; • печать мини-книги с собственными иллюстрациями • распространение книги среди друзей и знакомых • анализ повышения интереса к чтению у сверстников
Сроки реализации проекта	Подготовительный: август-сентябрь 2021г Основной: октябрь-декабрь 2021г

	Заключительный: январь 2022г
Ожидаемые результаты	Повышение интереса школьников к чтению, обращение внимания на важность грамотного иллюстрирования книг.

Введение

**«Книга – учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук»**

В.Ф.Боков

С самого раннего детства я знакома с книгами... Родители читали мне много книг и знакомили с иллюстрациями. Потом уже я сама читала и рассматривала удивительные картинки к произведениям, смотрела диафильмы, знакомилась с детскими журналами. Любовь к книгам и радость от прочитанного и увиденного формировалась у меня постепенно. И, безусловно, мамин голос (как она читала и рассказывала сказки) и иллюстрации сыграли в этом большую роль. Каждый раз я была безумно рада новым книгам от папы из командировки, от бабушек и дедушек (они передали мне книги детства моих родителей). Эти сюжеты и картинки (иллюстрации) до сих пор в моей памяти. С радостью и трепетом я вспоминаю и рисунки В. Чижикова («Петя и Потап»), и иллюстрации В.Сутеева («Три котенка», «Кораблик»), и Ю.Васнецова, Е.Рачева (русские народные сказки). Из современных иностранных авторов-иллюстраторов мне знаком Свен Нурдквист («Истории про Финдуса и Петсона»). Эта тема мне близка и интересна. Я решила узнать, как обстоят дела с чтением книг у моих сверстников? Также интересно им читать и рассматривать иллюстрации? Или все больше времени у них стали занимать игры в телефонах, просмотр видео на компьютере и съемка роликов? К сожалению, я заметила, что некоторые мои друзья предпочитают волшебному миру книг современные гаджеты. Я предположила, что причина этого в яркости, динамичности картинок на мониторах. Тогда у меня возникла мысль: а

что, если сделать книги более красочными, самой создать иллюстрации? Может тогда мои товарищи обратят внимание на книги и заинтересуются чтением?!

Я решила создать книгу с интересными произведениями и моими иллюстрациями.

Цель проекта: обратить внимание сверстников на важность и увлекательность чтения посредством создания книги со своими иллюстрациями к интересному произведению.

Задачи проекта:

- составление поэтапного плана работы по проекту;
- составление и проведение анкетирования среди школьников;
- поиск и анализ информации об интересных авторах, профессиональных иллюстраторах детских книг;
- встреча с авторами и иллюстраторами;
- изучение правил иллюстрирования;
- выбор произведений для книги;
- создание своих иллюстраций;
- печать мини-книги с собственными иллюстрациями;
- распространение книги среди своих товарищей;
- анализ повышения интереса к чтению у сверстников.

Объектом исследования стали книги детских авторов, иллюстрации к произведениям и процесс их создания.

Предметом исследования являются знания о процессе чтения и важности восприятия информации, посредством иллюстраций.

Гипотеза проекта: иллюстрации помогают выбору книги и восприятию прочитанного, создание книги с моими иллюстрациями книга поможет пробудить интерес моих друзей к чтению и творчеству.

Методы исследования: анкетирование, анализ, сравнение, обобщение, наблюдение.

Тип проекта: среднесрочный, творческий, исследовательский, научно-познавательный, культурный

Форма продуктов проектной деятельности:

- разработка и создание иллюстраций к детскому произведению;
- создание, оформление, печать книги в типографии;
- создание презентации к выступлению.

Теоретическое обоснование проекта

Сам термин "иллюстрация", в переводе с латинского, означает "освещать, проливать свет, объяснять".

Иллюстрация - это изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на страницах издания. По методу отображения действительности иллюстрации делятся на художественно-образные и научно познавательные[2].

К литературно-художественным изданиям создаются художественно-образные иллюстрации в целях усиления общего впечатления от литературного произведения с помощью зрительных образов. Здесь не пассивное повторение сюжета, а творческая переработка и интерпретация автором[3].

Иллюстрирование произведений современных, повествующих о нашем времени, тоже имеют свои особенности. Здесь художник и писатель должны стать соавторами. Современная литература охватывает различные сферы жизни, деятельности и быта людей. Постоянное и глубокое изучение нашей действительности поможет правильно оценить иллюстрации к данной литературе. Этим я и решила заняться при подготовке и реализации данного ПРОЕКТА.

Практическое описание проекта.

В классах нашей гимназии, а также в группе студии журналистики «Слово» было проведено анкетирование среди 60 учащихся (см. Приложение №1).

Мы с мамой внимательно изучили все ответы и учли каждый голос. Анализ показал, что для большинства детей весьма важны красивые иллюстрации и обложка книги, дети также отметили, что картинки и образы, созданные иллюстраторами в разных стилях, помогают лучше настроиться проникнуться сюжетом книги и лучше ее понять... (85%)

Только 3 человека из всех опрошенных не захотели прочитать и познакомиться с книгой, созданной ровесником, остальные написали, что прочтут с удовольствием! Кроме того, было приятно узнать, что дети рады многим стилям иллюстрирования! Но немного насторожило нас время, которое дети проводят за играми в телефоне и компьютере за день (у некоторых доходит до 5-ти часов!). Ну, что же, будем исправлять пассивность в восприятии и выборе книг! Постараемся создать интересную красивую занимательную мини-книгу и обратить внимание сверстников на интересное чтение и сопоставление своих представлений прочитанного и наших иллюстраций.

После анкетирования я приступила к поиску авторов для своей книги. Мое внимание привлекли стихи современного молодого поэта Михаила Лукашевича. Его произведения очень веселые, забавные, как раз такие, чтобы понравиться моим друзьям. Автор же пока малоизвестен, поэтому я решила, что ребятам будет очень интересно познакомиться с его стихами в моей книге. Наша встреча с **Михаилом Лукашевичем** (см. Приложение №2), очень интересным человеком, талантливым поэтом, писателем и иллюстратором, руководителем издательства «АРХИПЕЛАГ» (см. Приложение №3), состоялась на онлайн-платформе «Zoom». Михаил Георгиевич очень любит детскую литературу и увлечен своим делом! Это видно и чувствуется! За час беседы с ним я даже забывала, что общение идет через компьютер. Он так динамично, ярко и интересно отвечал на все мои вопросы, сам задавал вопросы мне. Наше интервью строилось по принципу: мои вопросы про чтение и интересы

современных школьников, вопросы про задачи и правила иллюстрирования книг, вопросы про роль иллюстраций для детей и взрослых (влияет ли красивая, «правильно выстроенная» картинка на интерес к книге). Также Михаил Лукашевич рассказал мне историю создания и придумки названия издательства «Архипелаг», открыл секреты «правильного форзаца» и «красивой обложки» книги. Раскрыл интересные факты о том, как он пишет стихи и затем ведет работу по выбору иллюстраторов к той или иной книге, как рождается идея стиля иллюстрации, которую он воплощает сам, либо ищет современного талантливую иллюстратора со схожим видением картинок. Автор также рассказал, про ФУНКЦИИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, про тенденции современного детского чтения и дал много советов, с чего начать в работе с иллюстрированием МОЕЙ первой мини-книги! Он даже разрешил проиллюстрировать его стихи из известной детской книги «Очумелый птиц». Автор поддержал мою идею и похвалил за гипотезу и цели проекта! Михаил Лукашевич предложил не останавливаться на достигнутых в ходе проектной деятельности результатах и продолжить анализ чтения, жанровых предпочтений детей и подростков. А также просил показать ему итоги проекта и прислать книгу с иллюстрациями на его стихи[6].

Интересно, что Михаил отметил в беседе , что в последние годы прослеживается тенденция к росту иллюстраций книг для взрослых!

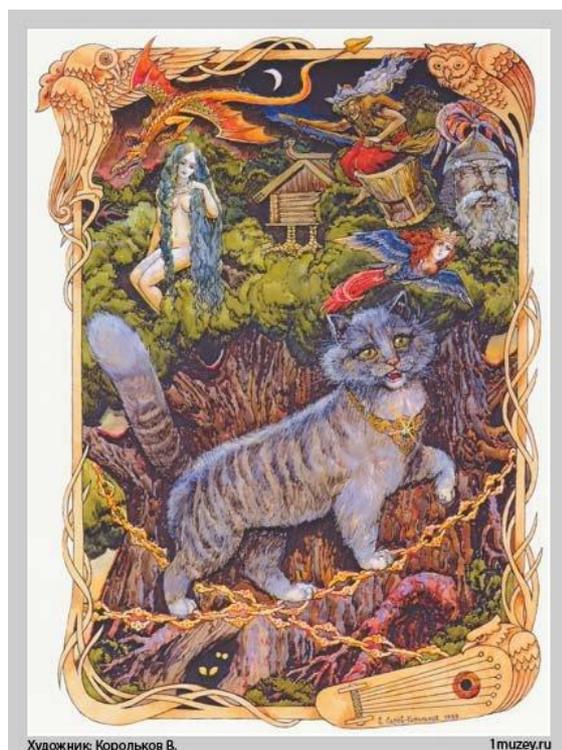

Я обучаюсь в художественной школе города Пенза, и некоторые секреты композиции и прорисовки мне уже знакомы за три года, но все же иллюстрирование произведений – это иное. В интернете я также нашла много важной информации, но еще мне хотелось получить советы от настоящих художников.

Оказалось, что в моей школе работает Наталья Борисовна - вдова замечательного известного художника Виктора Королькова. Виктор Анатольевич был членом Международной федерации художников[5]. Он проиллюстрировал много книг: «Повесть о Князе Игоре», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Энциклопедию русских преданий», «Энциклопедию славянской мифологии» (где использованы около 60-ти работ нашего художника) [4]. За иллюстрации к юбилейному изданию поэмы «Руслан и Людмила» мастер из Пензы получил Пушкинскую премию, а на Международном конкурсе «Классика русской литературы в современных изданиях для детей» ему в номинации «Иллюстрации» вручили диплом за иллюстрации к книге. Диплом вручал Сергей Михалков.

Мне было очень важно увидеться и побеседовать с супругой известного художника. Это близкий его человек, который знает много интересного об известном художнике и сможет нам рассказать. Наталья Борисовна с радостью согласилась встретиться и пообщаться, ведь она прошла этот интересный путь вместе с Виктором Анатольевичем и была свидетелем его побед в этой области! А их было немало: это и Пушкинская премия, и многочисленные выставки и вернисажи, и благодарность губернатора Пензенской области.

Наталья Борисовна рассказала о том, как работал над своими иллюстрациями Виктор Анатольевич, дала ценные советы.

Художник: Корольков В.

1muzey.ru

Вскоре мне удалось посетить мероприятие «Галерея обложек Рашида Янова» в рамках «Недели литературных комиксов» в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.(см. Приложение №4) Это было очень познавательное мероприятие. Здесь я пообщалась с авторами комиксов, юными иллюстраторами из разных городов нашей страны, расспросила их о роли чтения в современном мире, о важности изображений в восприятии текста, узнала секреты обложки и оформления форзаца книг, получила много новой и интересной информации!

В зависимости от расположения в книге и связи с текстом, иллюстрации бывают

 <p>Иллюстрации на обложке или переплете</p>	 <p>Иллюстрации-заставки</p>	 <p>Фоновая</p>	 <p>рисунки на полях</p>
 <p>Иллюстрации-фронтиспис</p>	 <p>Иллюстрации оборочные</p>	 <p>Концовка или виньетка</p>	 <p>Концовка или виньетка</p>

К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, а также из-за больших расстояний, мы не можем со многими авторами и художниками встретиться лично. Но общение онлайн и электронная почта очень выручают! Спасибо книжному издательству «АРХИПЕЛАГ», что познакомили нас с удивительным человеком, талантливым художником Андреем Крысовым. Андрей Крысов занимается дизайном книг (как детских, так и взрослых), рисует для издательств, выпускающих учебники, а также выполняет собственные проекты детских книг (см. Приложение №5). Талантливый художник, автор иллюстраций к книге «Марфа из Сосновки», которую моя мама часто читает младшей сестре Виталине. И вот теперь я узнала, кто это создавал такие милые и в то же время неординарные иллюстрации про свинку Марфу с неподражаемой мимикой. Андрей Крысов – дипломант международного конкурса «Образ Книги – 2021». Он дал мне советы по иллюстрированию, расположению рисунка и текста, по картинке на форзаце, советы по персонажам и «фантазерству».

Другой талантливый молодой художник – Екатерина Андреева очень помогла мне советами по восприятию читателями разных сюжетов и картинок (что лучше воспринимается юными читателями), дала мастер-класс по рисованию мордочек животных, практические советы по рисованию природы и

птиц акварелью. Екатерина даже отправила мне в Пензу настоящее «живое» письмо с открытками (на открытках были напечатаны иллюстрации Екатерины) и с добрыми пожеланиями юному художнику, то есть мне (см. Приложение №6). Я была очень тронута и обрадована! Это письмо придало мне еще больше сил и уверенности в моем движении по проекту! Кроме того я поняла, что мои иллюстрации будут цветными, яркими и относиться к виду иллюстраций-заставок, иллюстраций обложки и иллюстраций-концовок.

Теперь я знала, какими должны быть мои иллюстрации и приступила к рисованию!

Создав иллюстрации (см. Приложение №7) и подготовив проект своей будущей книги, я задумалась о выборе типографии. Доверить печать брошюры я решила типографии «Квартал Луи», ведь каждый заказ здесь – это поддержка людей с ограниченными возможностями и их трудоустройства.

В результате получилась чудесная мини-книга. Мои друзья с огромным интересом и удовольствием читали и рассматривали брошюру! Стихи Михаила Лукашевича полюбились ребятам, они захотели прочитать и другие его произведения.

Моя гипотеза подтвердилась. Привлечь внимание к чтению, к изучению книги с помощью детальной разработки иллюстраций и создания своей брошюры нам удалось. Интерес ребят к книге возрос. Кроме того много моих сверстников (одноклассники, ребята из художественной школы и спортивной секции) заинтересовались процессом создания иллюстраций к произведению.

Перспективы развития проекта

Мне очень понравилось работать над проектом: я узнала много нового, познакомилась и пообщалась с интереснейшими людьми, сделала полезные добрые дела.

На этом этапе моя работа не заканчивается. Я увлеклась процессом создания книги и теперь хотела бы иллюстрировать новые произведения.

В перспективе развития направлений у данного проекта может быть, на наш взгляд, несколько:

- 1) я продолжаю иллюстрировать интересные произведения, сказки и стихи, показываю их друзьям и одноклассникам, дарю им экземпляры для чтения и изучения, тем самым повышая интерес к чтению;
- 2) делаю доклад в школе о роли иллюстраций и правилах иллюстрирования (в школе на уроке литературного чтения расскажу о роли книг и как рождаются образы картинок к произведениям, а на уроках рисования – о правилах интересного и увлекательного иллюстрирования);
- 3) продолжаю сотрудничать с типографией «Квартал Луи», внося этим свой небольшой вклад в их добрые дела, печатаю там открытки, книги и плакаты, которые придумваю сама;
- 4) возможно, многих моих друзей (особенно, из художественной школы) заинтересует тема иллюстрирования, и мы вместе с ними придумаем какие-то новые идеи иллюстрирования книг (разные стили графики, мультипликация, театр теней и др).

Хорошая книга - это ручеёк,
по которому в человеческую
душу втекает добро.

Ф.А. Абрамов

Список литературы и интернет источников

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика / Н.П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 271 с.
2. Билибин И.Я. Статьи, письма, воспоминания о художнике / Сост. С.В. Голынец. - Л.: Лениздат, 1970. - 443 с.
3. Волков И.И. Приобщение школьников к творчеству / И.И. Волков. - М.: Просвещение, 1982. - 144 с.
4. Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Русские легенды и придания / М., Эксмо,- 2008. -156 с.
5. Корольков В.А. Зачарованный Русью / М., Белый город, 2013.- 304 с.
6. Лукашевич М. Очумелый птиц / Ставрополь, Архипелаг, 2020.- 48с.
7. Павлова Н. Марфа из Сосновки / Ставрополь, Архипелаг, 2021.- 35с.
8. Тараненко М. Портной Зашивайка/ Ставрополь, Архипелаг, 2020.- 30с.
9. Эллис Элина Взрослая книга о детской иллюстрации / М., Манн, Иванов и Фербер, 2020, - 234с.
10. <https://www.livemaster.ru/topic/559505-hudozhniki-skazochniki-chast-1-korolkov-v-a>
11. <http://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=159>
12. <https://archipelag-publishing.ru/catalog/poetry/>
13. <https://ficwriter.info/stati/61-kak-opublikovat-knigu-q/oformlenije-q/5936-role-of-illustration-in-the-book.html>
14. <https://illustrator-uroki.com/courses/kak-sozdat-knigu/>
15. <https://archipelag-publishing.ru/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

АНКЕТА

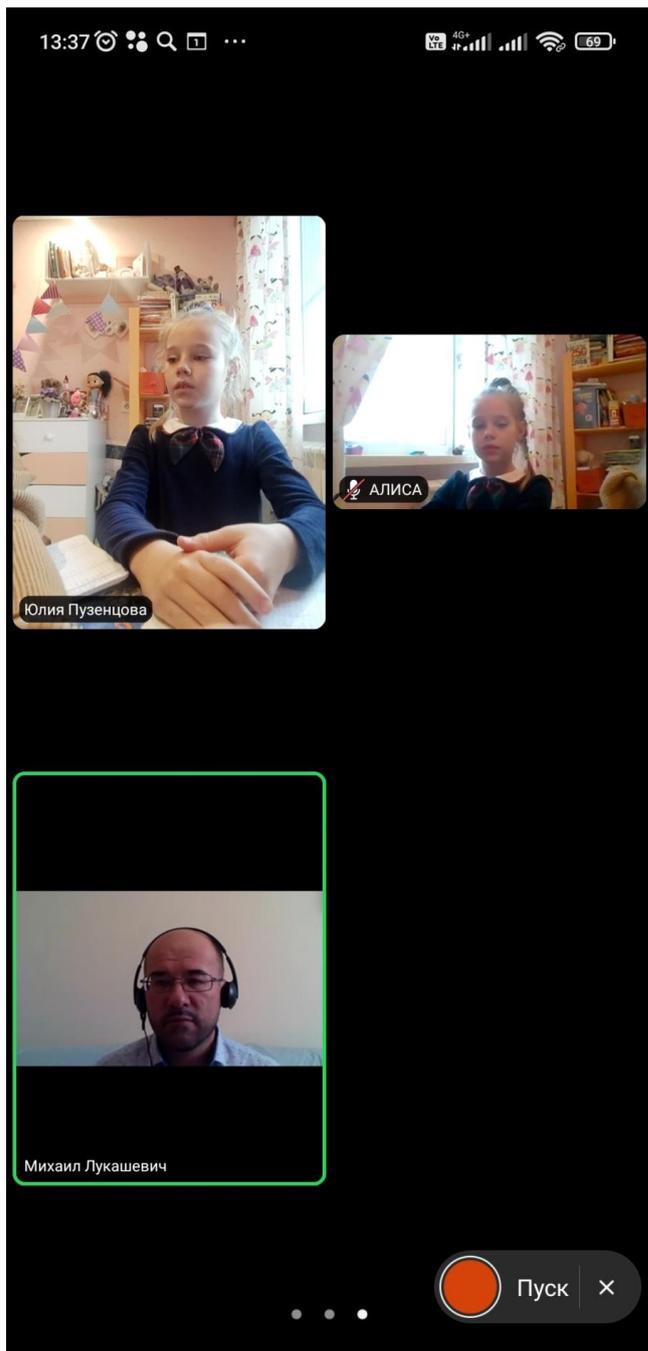
«О РОЛИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В КНИГАХ»

- Читаешь ли ты ежедневно? _____
- Какие книги выбираешь чаще? С картинками или без? _____
- Что не нравится в книгах (что бы хотел исправить, чего хочется больше)? _____
- Сколько времени в день проводишь с гаджетами (телефон, планшет, компьютер и др)? _____
- Играют ли для тебя роль иллюстрации (оформление обложки, интересный форзац) при выборе книги для чтения? _____
- Помогают ли красивые иллюстрации в восприятии текста? _____
- Хочешь ли ты прочитать книгу, созданную твоим сверстником? _____
- Какие иллюстрации ты предпочтешь в большей мере (цветные/, черно-белые/ необычные абстрактные/ неважно)? _____

СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ! ОНИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ДЛЯ НАС!

Приложение № 2

Приложение № 3

archipelag_books и lukashevich_archipelag
Москва • Moscow

Нравится **lukashevich_archipelag** и еще 181

archipelag_books Дорогие друзья, спешим поделиться с вами радостной новостью!... ещё

Приложение № 4

НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ КОМИКСОВ В ЛЕРМОНТОВКЕ

24-28 НОЯБРЯ

Открытие Недели

24 ноября 13.00	«Анимация – искусство оживления персонажей» Представление выставки, мастер-класс для любителей анимации всех возрастов. (Мероприятие проводится онлайн в наших соцсетях)
25 ноября	Творческая встреча с редактором комиксов Иваном Селивёрстовым (Мероприятие проводится онлайн в наших соцсетях)
26 ноября	«Галерея обложек Рашида Янова». Открытие выставки, интересные факты о создании обложек (Мероприятие проводится онлайн в наших соцсетях)
27 ноября	Журналу «Рисованные истории» – 10 лет! Презентация нового, 14-го номера журнала (2021 г.)
28 ноября 14.00	

vk.com/club20071177 [100letnaya.ru](https://www.instagram.com/100letnaya/) [100letnaya](https://www.youtube.com/channel/UC100letnaya)

Приложение № 6

Приложение № 7

