

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 53» г. Пензы
(МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы)
440046, г. Пенза, ул. Попова, 14
телефон (8-412)54-32-03, 54-30-32, E-mail:school53@guoedu.ru
ОКПО 24020409, ОГРН 1025801443568
ИНН/КПП 5837009907/583701001

**II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ
«ЛЕОНАРДО»
«Литературоведческая секция»**

Исследовательская работа на тему:

**«Влияние иллюстраций на восприятие персонажей и понимание
сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города»**

Выполнила: ученица 3 «Б» класса

Пчелинцева Елизавета

Научный руководитель:

учитель начальных классов

Рукоделова Юлия Владимировна,

учитель первой категории

Пенза

2022

Оглавление

Введение.....	2
1.Основная часть	
1.1 Влияние книжной иллюстрации на ребенка.....	4
1.2 Художники-иллюстраторы «Волшебника изумрудного города».....	5
2.Практическая часть	
2.1 Анализ иллюстраций к сказке «Волшебник изумрудного города» художников Л. Владимирского, В. Чижикова, Ю.Габазовой.....	7
2.1 Анализ иллюстраций к произведению «Волшебника изумрудного города», созданных детьми.....	11
Заключение.....	13
Список используемой литературы.....	14
Приложение.....	15

Введение

Так хочется порой какого-нибудь чуда. Ну, или хотя бы стать свидетелем волшебства. На худой конец, услышать подлинную необыкновенную историю от очевидца событий. Кажется, что это из области фантастики? На самом деле всё гораздо проще. Берем с книжной полки «Волшебника Изумрудного города» Александра Мелентьевича Волкова и погружаемся в удивительный сказочный мир.

К счастью, в наше время на полках можно найти множество книг с этой сказочной повестью. На чем же остановить свой выбор? Мне подарили книгу «Волшебник Изумрудного города» 2020 года издания с иллюстрациями художника Юлии Габазовой. Картинки! Глаза разбегаются от их множества. Только когда полистаешь книгу, в голове уже возникает сюжет и представление о развитии действий. Но опять же иллюстрации иллюстрациям рознь. Сморим современную книгу, и, кажется, что сказка наполнена реалиями нашего времени. А вот открыв старую книгу из библиотеки, поняла, что с этими иллюстрациями я представляю произведение немного иначе.

Итак, автор книги один, а художников - иллюстраторов много. У каждого свое видение произведения, каждый через рисунки выражает свое отношение к персонажам и доносит это до читателя.

Так возникла **гипотеза**: иллюстрации помогают понять персонажей и время, в котором живет художник.

Объект исследования – иллюстрации сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» художников Л.В. Владимирского, В.А. Чижикова и Ю. Габазовой.

Предмет исследования – различия в графических образах героев: Элли, Страшилы, Дровосека и Льва.

Актуальность: работа с иллюстрациями и их сравнение позволяет повысить интерес младших школьников к художественной литературе.

Цель – доказать, что на иллюстрации влияют на представления об образах художников и то время, в котором они живут.

Задачи:

- изучить влияние книжной иллюстрации на ребенка;
- сравнить иллюстрации авторов: Л.В. Владимирского, В.А. Чижикова и Ю. Габазовой;
- рассмотреть сходства и различия образов персонажей на иллюстрациях;
- выяснить, как на иллюстрациях отражается период времени их написания;
- определить иллюстрации какого художника оказались ближе к представлениям современных ребят.

Методы исследования: изучение теоретического материала; сравнительный анализ иллюстраций, обобщение результатов исследования.

Практическая значимость: данный материал может быть использован на уроках литературного чтения и внеклассных мероприятиях.

Основная часть

1.1 Влияние книжной иллюстрации на ребенка

С детской книгой малыш встречается уже в первые годы своей жизни. Книга – одно из первых произведений искусства, с которыми он знакомится.

Книга представляет собой сложный комплекс искусства слова, техники печати и изображения (иллюстрации). Отечественная иллюстрация к детской книге имеет богатые традиции. Несколько поколений художников посвятили этому благородному делу всю жизнь и создали книги, ставшие своеобразными эталонами. Е.Д.Поленова, И.Я.Билибин, А.Н.Бенуа, Г.Н.Нарбут, В.А.Милашевский, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, Е.Н.Чарушин, Е.М. Рачев и др. иллюстрировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение.

Художник приходит к ребенку, когда тот ещё не умеет говорить, и наряду с родителями, с автором детской книги, становится первым воспитателем и учителем. Он формирует в детях любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный вкус, любовь к Родине. Е.А. Флерица писала, что картинка, особенно для детей младшего возраста, является чрезвычайно важным педагогическим материалом, более убедительным и острым, чем слово, благодаря своей реальной зримости. [4].

Первые книги с яркими, красивыми иллюстрациями художников открывают перед ребёнком окно в мир живых образов, в мир фантазии. Ребёнок раннего возраста эмоционально реагирует, увидев красочные иллюстрации, он прижимает к себе книгу, гладит рукой изображение на картинке, разговаривает с персонажем, нарисованным художником, как с живым.

В этом огромная сила воздействия графики на ребёнка. Она конкретна, доступна, понятна детям дошкольного возраста и оказывает на

них огромное воспитательное воздействие. Б.М. Теплов, характеризуя особенности восприятия произведений искусства, пишет, что, если научное наблюдение иногда называют «думающим восприятием», то восприятие искусства - «эмоциональным».

Психологи, искусствоведы, педагоги отмечали своеобразие восприятия детьми графических изображений: тяготение к красочному рисунку, причём с возрастом большее предпочтение они отдают реальной окраске, то же самое отмечается и в отношении требований детей к реалистичности форм изображений.

Восприятие произведений графического искусства может достигать различной степени сложности и полноты. Оно во многом зависит от подготовленности человека, от характера его эстетического опыта, круга интересов, психологического состояния. Но больше всего это зависит от самого произведения искусства, его художественного содержания, идей, чувств, которые оно выражает.

Рассматривая иллюстрацию, дети не только эмоционально откликаются на цвет и форму, но и осмысливают то, что изображено. Средства художественно-образной выразительности (линия, форма, цвет, композиция), помогают детям узнавать содержание картинки. Они эмоционально воспринимают образ, проявляют желание ещё раз рассмотреть изображение.

Исследования (Т.А. Репина, Е.А. Бондаренко, Е.Ш. Решко, В.Я. Кионов) показали, что дети способны соотносить рисунок, цвет, форму с характеристикой образа. Рисунок является наиболее важным фактором в установлении отношения ребёнка к персонажам произведения (рассказа, сказки). [5].

1.2 Художники-иллюстраторы сказки «Волшебник изумрудного города».

Главная героиня сказочной повести Александра Мелентьевича Волкова «Волшебник Изумрудного города» девочка Элли Смит -

вымышленный персонаж. Её прототип — Дороти Гейл из сказок Лаймена Френка Баума. Элли — добрая, отзывчивая, смелая девочка, всегда готовая прийти на помощь своим друзьям. Кроме того, Элли — честная, бесхитростная, скромная, немного застенчивая, однако умеет постоять за себя. Элли девочка 8-9 лет. Волков в своем произведении не описывает внешности Элли, но издают книгу обязательно с картинками. Каждый художник представляет девочку по-своему. Мне захотелось сравнить собственные представления с тем, как изображают ее художники.

Для сравнения мы используем три варианта иллюстраций разных художников, творчество которых относится к определенному времени.

Леони́д Ви́кторович Влади́мирский (21 сентября 1920 года, Москва — 18 апреля 2015 года) — советский и российский график и иллюстратор, писатель (Приложение 1). Заслуженный деятель искусств РСФСР. Получил широкую известность рисунками для разных изданий книг про Буратино А. Н. Толстого и «Изумрудный город» А. М. Волкова.

Родился в Москве в день рождения Богородицы. Был единственным ребёнком в семье. Родители отношения к искусству не имели. Мать была врачом, отец — конторским служащим, экономистом, сотрудничал с организацией, которая занималась перепиской с зарубежными странами, часто приносил домой разные экзотические марки, которые, по словам Леонида, сыграли большую роль в его судьбе. Он их подолгу рассматривал, потом изучал страны, из которых они были присланы, расширял кругозор и пытался самостоятельно рисовать[5].

Ви́ктор Алекса́ндрович Чи́жиков (26 сентября 1935, Москва — 20 июля 2020, там же) — советский и российский художник-карикатурист, (приложение 2) автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Народный художник Российской Федерации. Родился в Москве в семье служащих. В 4 года переехал из Москвы, во время эвакуации, в село Крестово-Городище и учился в сельской школе три года[5].(Приложение 2).

Третьим автором, работу которого мы взяли для сравнения является **Юлия Габазова**. К сожалению, автор не афиширует свою личность. Все доступные интернет ресурсы в поиске информации об авторе результатов не дали.

Практическая часть.

2.1 Анализ иллюстраций к сказке «Волшебник изумрудного города» работ художников Л. Владимирского, В.Чижова, Ю. Габазовой.

В своей работе мы решили проанализировать иллюстрации следующих персонажей сказки: Элли, Страшилу, Элли, Железного Дровосека и Трусливого льва.

Главная информация для нас — это Элли девочка 8-9 лет со светлыми волосами и голубыми глазами и черты ее характера.

Леонид Владимирский изобразил Элли девочкой, похожей на пионерку советского периода с косами и красными бантами, в белом платье в красный горох и жилете. Белокурая девочка с задорной улыбкой и задумчивыми глазами. Цвет глаз автор не передает. По иллюстрациям понятно, что девочка полна решимости. Она смело движется к достижению своей цели: вернуться домой, но прежде помочь своим новым друзьям [1].(Приложение 3).

Автор иллюстрации Виктор Чижиков изобразил свою Элли похожей на героиню современных мультфильмов, и, как мне кажется, на вид Элли лет 6-7. Девочка со светлыми волосами, аккуратно забранными в хвостик с красным бантом. Она одета в белую блузу и красный сарафан. Наша маленькая Элли у художника Чижикова похожа на любознательного ребенка. Хотя более детская внешность не мешает ей идти к своей цели. [2].

Художник Юлия Габазова представляет Элли совсем иной девочкой, сразу бросаются в глаза ее темные волосы. На мой взгляд, Элли, нарисованная Габазовой, взрослее нашей героини. На девочке красное платье в белый горох и белый фартук. Ее Элли значительно отличается от предыдущих героинь. [3]. Возможно, сказывается женское видение ребенка такого возраста. Поэтому Элли женственна и романтична.

Вывод: подробно изучив иллюстрации разных художников, проведя сопоставление с произведением и своим представлением, мне кажется, что Элли Леонида Владимировского более точно передает характер нашей героини. Девочка с иллюстраций художника более живая и решительная, заботливая и добрая, сопереживающая и внимательная, задорная и веселая.

Один из центральных персонажей произведения это Страшила-соломенное чучело, которое мечтало обрести немного ума. Он был первым, кого встретила на своем пути Элли. Девочка рассказала Страшילה о том, что собирается в город попросить у его могущественного правителя выполнить ее желание. Он мечтал стать очень умным, поэтому хотел попросить у Гудвина мозга. Страшила полностью состоит из соломы, одет он как обычное соломенное чучело (в старые обноски). На голове носит широкополую шляпу. Страшила добродушный, веселый, любит петь песенки. Он немного стеснительный, но со временем становится душой компании. И по-прежнему больше всего боится горящей спички.

Леонид Владимировский изображает Страшилу улыбчивым, веселым человечком из соломы. Он сразу завоевывает симпатию своим задорным видом. На всех иллюстрациях Владимировского он улыбается, даже в самых, казалось бы, сложных ситуациях. Поднимает настроение всем окружающим своим умением найти решение любой проблемы. [1].(Приложение 4).

Страшила В.А. Чижикова тоже более мультипликационный, как и Элли. Конечно, не поулыбаешься, вися на шесте среди реки, как на данной иллюстрации, но на то он и Страшила (чтобы не унывать никогда!) В книге

он весельчак, а на иллюстрациях Чижикова он часто мрачный, с понурим видом. От него не исходит заряд энергии и положительных эмоций. [2].

Страшила Юлии Габазовой более взрослый по внешнему виду и немного серьезнее. Он выглядит мужичком с определенным жизненным опытом. Часто он сосредоточен и серьезен. Неудивительно, что он находит выход из любых ситуаций. [3].

Вывод: мне понравился Страшила Владимирского. На него нельзя смотреть без улыбки и теплоты. Часто забываешь, что он всего лишь совсем недавно сделанное пугало. Он не устает физически, но понимает, что живым персонажам нужно отдыхать, и сторожит их сон вместе с Железным Дровосеком.

Железный дровосек когда-то был настоящим живым мужчиной, но злая волшебница превратила его тело в железо. Он сильный, ловкий и очень вежливый. К тому же он готов на самопожертвование (он освободил девушку от ее обещания выйти за него замуж, поскольку стал целиком железным, подумав, что ей будет с ним тяжело, хотя сам очень не хотел с ней расставаться). Он мечтал вновь обрести сердце и научиться чувствовать и любить.

На иллюстрациях Владимирского Железный Дровосек немного неуклюжий и не выглядит сильным. Даже сложно представить, что это был когда-то настоящий мужчина, занимающийся вырубкой леса. Здесь он вызывает сострадание и жалость. Хотя в произведении он смелый, ловкий и очень внимательный (увидев у Страшилы сучковатую дубину для опоры при ходьбе, он срезал с дерева прямую ветку и сделал для товарища удобную крепкую трость) [1]. (Приложение 5).

У Чижикова Железный Дровосек слабый и мало напоминающий настоящего молодого человека. Этот Дровосек вряд ли ловко справится даже со своим топором. Большой галстук здесь нелепо выглядит на человеке при таких тонких ногах и руках, работающем топором в лесу. [2].

Юлия Габазова, на мой взгляд, изображает Железного Дровосека очень похожим на настоящего человека с умным и добрым взглядом. Здесь видна искусная работа кузнеца. Мастер делал Дровосеку недостающие части тела по очереди, и они вполне заменяли ему настоящие. А чувства и умения самого Дровосека остались прежними. [3].

Вывод: мне больше всего понравился Железный Дровосек Юлии Габазовой. Он сильный, отзывчивый и учтивый, такой, как описал его Волков (даже без сердца).

Лев у Волкова в начале повести совсем не был похож на типичного представителя своего семейства. Зверь не был смелым и сильным, а наоборот, был страшным трусом и боялся любого странного шороха. По крайней мере, он сам так о себе думал.

У Владимирского он с точки зрения биологии изображен более точно. Он силен физически, вполне может довести на себе уставшую Элли в придачу со Страшилой и всеми запасами. Есть иллюстрации, где он грозен, а есть – где озадачен и боязлив[1]. (Приложение 6).

У Чижикова лев выглядит как в мультике, хоть и пытается рычать по-настоящему, по-львиному. Хотя, когда он спасает плот с друзьями, он похож на решительного и вполне сильного животного. [2].

У Габазовой его повадки более очеловечены (он часто изображен на двух ногах, как человек). Эмоции на его морде очень схожи с человеческими. Когда он сердится, брови его сведены, когда трусит – брови подняты от недоумения, как поступить, пасть открыта, как будто сейчас он начнет грызть когти от страха. А на маковом поле он спит с блаженной улыбкой. [3].

Вывод: мне понравился лев Юлии Габазовой. Она в большей степени показывает эмоции. Ведь в Волшебной стране могут быть животные похожие на людей.

2.2 Анализ иллюстраций к произведению «Волшебник изумрудного города», созданных детьми.

В нашем классе есть хорошая традиция, после каникул мы проводим итоговый урок внеклассного чтения, на котором обсуждаем прочитанные произведения детьми за время отдыха. На осенних каникулах классный руководитель Рукоделова Юлия Владимировна дала нам задание прочитать сказку А.Волкова «Волшебник изумрудного города». Мы совместно с классным руководителем провели урок по внеклассному чтению в виде интеллектуальной командной игры. (Приложение 7). Ученики отвечали на вопросы викторины, делали кроссворды по произведению, рисовали персонажей сказки. Мы решили посмотреть, как представляют персонажей сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А.М. Волкова ученики нашего класса. Ребятам предложили нарисовать: Элли, Страшила, Железного Дровосека и Трусливого льва. (Приложение 8).

Вывод: ярких рисунков оказалось не много. В основном дети старались нарисовать персонажей, похожих на героев с иллюстраций из книг, но были интересные работы. Мы обратили внимание, что для иллюстрации девочек наполнены деталями, а рисунки мальчиков тоже интересные, но без дополнительных деталей. Ребятам очень понравилось рисовать героев произведения и они захотели прочитать продолжение сказки.

Заключение

Наша гипотеза подтвердилась: иллюстрации помогают понять персонажей и время, в котором живет иллюстратор.

Иллюстрации к книге – это изображения, которые поясняют текст. Они служат для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения. Вот почему разные художники по-разному изображают одних и тех же героев или события. Иллюстрации зависят от времени, в котором живут художники. Для детей особенно важны картинки, которые сопровождают текст. Они помогают представить героев и события, понять их характер, а также показывают свое отношение к ним.

Леонид Владимирский рисовал свои иллюстрации в 1963 году. Поэтому главная героиня выглядит, как девочка советского времени. Чижиков иллюстрировал книгу в 1989 году. У него Элли больше похожа на иностранку. Она с огромным бантом на платье и волосах. Габазова нарисовала Элли в фартуке. Он позволял сохранить без стирки платье чуть дольше в чистоте, ведь она была из бедной семьи, а каждая стирка — это дополнительный износ для одежды. Сразу виден женский взгляд и бережное отношение к вещам.

Внешний вид Элли у Волкова не описан, поэтому каждый иллюстратор изобразил ее, исходя из своего характера и отношения к героине. Другие персонажи немного подробнее описаны у Александра Мелентьевича. Но они свидетельствуют об индивидуальных представлениях авторов иллюстраций.

Ученики 3 «Б» класса с удовольствием поработали иллюстраторами к сказке, им очень понравилось рисовать персонажей сказки «Волшебник Изумрудного города».

Это произведение показывает силу дружбы и любви. Они заставляют переступать через свои страхи и слабости. Нам понравилась эта книга больше, чем «Волшебник из страны Оз». У Волкова повесть наполнена

волшебством и добром. А еще я хочу прочитать другие произведения из этого цикла. Всегда интересно узнать что-то новое про героев понравившейся книги и возможно я буду сравнивать иллюстрации, на которых изображены другие персонажи сказок.

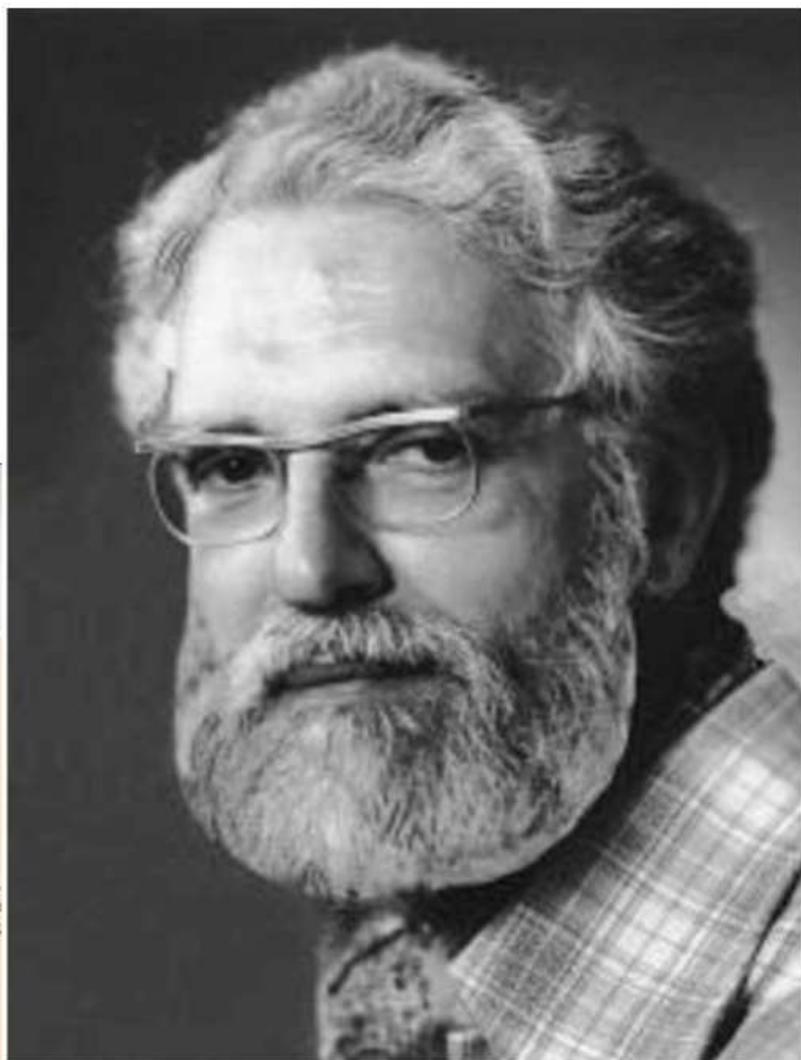
Результаты нашего исследования могут быть использованы на уроках литературного чтения и на внеклассных мероприятиях.

Список используемой литературы

1. Волшебник изумрудного города. – М.: Издательство: «Советская Россия», 1963. – 200 с.
2. Волшебник изумрудного города. – М.: Издательство: «Детская литература», 1989.-232 с.
3. Волшебник изумрудного города. - Ростов-на Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2020.- 144 с.
4. <https://smekni.com/>
5. <http://ru.wikipedia.org>

Приложение

Приложение 1

Леонид Викторович Владимировский (21 сентября 1920 года, Москва — 18 апреля 2015 года) — советский и российский график и иллюстратор, писатель.

Приложение 2

Виктор Александрович Чижиков (26 сентября 1935, Москва — 20 июля 2020, там же) — советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Народный художник Российской Федерации (2016).

Приложение 3

Образ Элли.

Л.Владимирского.

В.Чижикова.

Ю.Габазова

**Приложение 4.
Образ Страшилы.**

Л.Владимирский.

В.Чижов.

Ю.Габазова.

**Приложение 5.
Образ Дровосека.**

Л.Владимирский.

В.Чижиков.

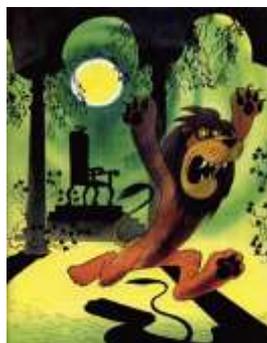

Ю.Габазова.

**Приложение 6.
Образ Трусливого Льва.**

Л.Владимирский.

В.Чижиков.

Ю.Габазова.

Приложение 7.

Рисунки учеников 3 «Б» класса МБОУ «Гимназия №53 г. Пенза»

Образ Элли – мальчики.

Чевтаев Богдан.

Швычков Дима.

Образ Элли – девочки.

Пчелинцева Лиза.

Шипигина Русалина.

Образ Страшилы – мальчики.

Щетинкин Ваня.

Мокшин Тимофей.

Образ Страшилы – девочки.

Загирова Аделина.

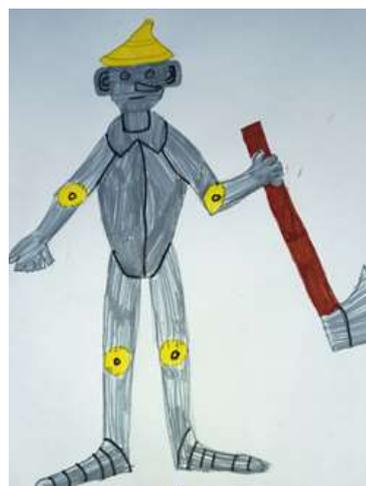

Дятлова Алина.

Образ Дровосека – мальчики.

Ковалевский Филипп

Романков Артём

Образ Дровосека – девочки.

Присягина Виолетта.

Пчелинцева Лиза.

Образ Льва – мальчики.

Янин Илья

Чевтаев Богдан

Образ Льва – девочки.

Шипигина Русалина

Иванова Катя.

Приложение 8

Ученики 3 «Б» класса обсуждают сказочных персонажей.

Ребята сделали кроссворд по сказке «Волшебник Изумрудного города».

Рисунки персонажей сказки «Волшебник изумрудного города» учеников 3 «Б» класса.