

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека»

Отдел эстетического воспитания и литературы по искусству

«Ожившие сказки Андерсена»

Беседа-презентация

для детей младшего школьного возраста

Калуга, 2020

248600 г. Калуга, ул. Ленина, 74

Тел./Факс (4842)57-73-29

E-mail: krlc@kaluga.ru

www.odbkaluga.ru

Составитель:

Осипова Ю.В., главный библиотекарь

Уважаемые коллеги!

В детстве все любят книги с картинками. Самые маленькие дети по картинкам как бы прочитывают книгу, прослеживают сюжет от одной иллюстрации к другой. Когда ребенок становится старше, иллюстрации также помогают ему лучше понять и представить, о чём написано в книге.

Художника-иллюстратора по праву можно назвать соавтором произведения, которое он иллюстрирует. Это тот мастер, кто превращает творческий замысел автора произведения в зрительный образ. Особенно это важно для детских изданий. Встреча с хорошей иллюстрацией приносит радость общения, способствует эмоциональному развитию детей.

Знакомство детей с художниками иллюстраторами детских книг позволяет решать задачи как нравственного, так и эстетического воспитания. Знакомство с творческой манерой художников – иллюстраторов стимулирует желание детей рисовать и даёт возможность совершенствовать их изобразительные навыки.

Сказки Андерсена в России оказались самыми любимыми. Народный художник России Борис Диодоров утверждал, что Андерсен стал в один ряд с А. С. Пушкиным в "воспитании высоких нравственных и эстетических идеалов поколений россиян". Немалую роль в этом сыграли и отечественные художники - иллюстраторы книг Андерсена.

Мы предлагаем вам беседу-презентацию «Ожившие сказки Андерсена», посвящённую творчеству художников-иллюстраторов сказок Ганса Христиана Андерсена.

Беседа-презентация дополнена медиа-галереей «Снежная королева».

«Ожившие сказки Андерсена»

Беседа-презентация для детей младшего школьного возраста

Цель: воспитание художественного вкуса, формирование интереса к книжной иллюстрации.

Задачи:

- закрепить понятие «иллюстрация» как элемента структуры книги;
- помочь юному читателю увидеть работу художника – иллюстратора;
- познакомить читателей с художниками-иллюстраторами сказок Андерсена;
- развить у детей умение видеть творческую манеру художника.

Ожившие сказки Андерсена. (Слайд 1).

Дорогие ребята! Нашу встречу я хочу начать со слов Алисы из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: **«Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?»**. (Слайд 2.)

Согласны ли вы со словами Алисы? Кто из вас думает так же?

Конечно, большинству из вас нравится, чтобы в книге были красивые, яркие картинки – иллюстрации, чтобы вы могли представить себе того или иного героя, место, где он находится, ощутить дух того времени, в котором происходят события книги.

Некоторые думают, что нарисовать иллюстрацию не такое уж хитрое дело. Взял карандаш, кисточку, бумагу, краски – и готово. Нет, конечно, всё не так просто. Сегодня я расскажу вам об искусстве иллюстрации, о том легко ли быть художником - иллюстратором? И делать мы это будем на основе произведений одного из самых любимых сказочников мира – Ганса Христиана Андерсена.

Ганс Христиан Андерсен. (Слайд 3). Итак, Ганс Христиан Андерсен. Почему его сказки так любят? Просто они очень разные. Они битком набиты бедняками и богачами, мудрецами и глупцами, счастливцами и неудачниками, красавицами и уродами.

(Слайд 4). Герои сказок, в свою очередь, предстают перед нами в виде королей, принцесс, балерин, пастушек, оловянных солдатиков, гадкого утенка и, даже, старого уличного фонаря и штопальной иглы. Неудивительно, что именно сказки Андерсена так любят иллюстрировать художники. Этих художников очень много. Всего известно более 400 во всём мире.

Однако у художников, которые брались за иллюстрирование сказок Андерсена, стояла непростая задача, справиться с которой не каждому под силу. Им предстояло передать особый мир писателя, сохранить то добро, которое писатель дарил своим читателям. Иллюстрации к его сказкам должны дополнять текст, но в то же время, они должны уметь жить своей жизнью: заставлять читателя грустить, радоваться, учить добру и заставлять как-то незаметно сопереживать героям.

(Слайд 5). Все иллюстрации к сказкам Андерсена уникальны и неповторимы, как и сами сказки писателя. Каждый художник стремился

передать характер и черты персонажей, нарисовать именно так, как, по их мнению, представлял героев своих произведений сам сказочник. Однако, все они вносили что-то новое, что-то своё в образ изображённого персонажа. Каждый художник рисовал в своем уникальном стиле, использовал свои, только ему известные приёмы и методы работы.

Мы же сегодня познакомимся с творчеством лишь некоторых из них.

Анатолий Кокорин. (Слайд 6).

Начать я хочу с рассказа о художнике Анатолии Кокорине. Потому что именно он написал книгу для детей, которая называется «Как я рисовал сказки Г. Х. Андерсена».

(Слайд 7). Начинается эта книга с таких слов: «Когда я был маленьким мальчиком, мне подарили книгу в красном переплёте. На нём золотыми узорными буквами было написано: «Сказки Г. Х. Андерсена». С замиранием сердца читал я эти удивительные сказки и передо мной возникали необычные страны, старинные города, крестьянские домики, непохожие на наши. Я видел бегущие по волнам весёлые корабли с надутыми парусами и людей в необыкновенных одеждах... И мне захотелось сделать к ним рисунки».

Легко художнику сказать: «Мне захотелось иллюстрировать сказки Андерсена...» Но легко ли это сделать? Как вы, ребята, думаете? Сундуки летают, уличные фонари разговаривают, а на дне моря живут нежные русалки. В какие только города и страны не попадают сказочные герои! Но больше всего фантастических событий происходит в родной Андерсену стране. Какая это страна, кто из вас знает? Конечно, это Дания. Но как же художнику узнать, как, например, выглядели в те далёкие времена датские города и деревни, в каких экипажах ездили, как одевались люди, и много-много всего другого? Вот как об этом говорит художник Анатолий Кокорин: «Немало часов провёл я в библиотеках. Отыскивал старинные книги и альбомы, в которых мог посмотреть всё это, прочитать и зарисовать». Как вы думаете, что ещё мог сделать художник, чтобы проникнуться духом родной Андерсену страны? Конечно, он поехал в Данию, где целыми днями ходил по улицам и площадям её главного города Копенгагена, любовался дворцами, парками, гаванями, каналами с кораблями.

(Слайд 8). Но, конечно, не просто так любовался всем этим художник. Он рисовал. Рисовал город Оденсе, где родился великий сказочник и забавные деревенские домики в рыбацком посёлке, рисовал людей, рисовал вещи в местном музее. И с большим альбомом набросков Кокорин вернулся в Москву.

Но работа над сказками только предстояла художнику. Надо было продумать, как будут выглядеть герои сказки, во что они будут одеты, как показать место, где происходят события сказки? Какие краски использовать, какой шрифт. Когда на рисунке верно и выразительно размещены персонажи, правильно, красиво подобраны краски, когда главному подчинено второстепенное, тогда говорят: композиция хорошая. А когда композиция хорошая, тогда на рисунке всё понятно.

(Слайд 9). Одна из сказок, которую иллюстрировал Анатолий Кокорин – сказка «Свинопас». И вот как о работе над ней рассказывает художник: «В сказке «Свинопас» мне долгое время не удавалось верно нарисовать принца. То, что он молодой и красивый, бесспорно. Но он ещё и тоскует, всё ему надоело...».

Сказка так и начинается: «Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но всё-таки не настолько уж ничтожное, чтобы принцу нельзя было жениться; а жениться ему хотелось». Десятки самых разнообразных набросков сделал художник. И, в конце концов, получилась такая картинка.

(Слайд 10). Как вы думаете, каким образом на рисунке изображена печаль принца? Конечно, это мороженое. Так сильна его печаль, что даже любимое лакомство стало ему безразлично.

Что же происходило в сказке дальше?

(Слайд 11). Принц приходит к королю наниматься на работу – здесь он выглядит уже иным – лукавым и неунывающим. Король же смешной, толстый и доверчивый. Нелепости этой картинке придаёт то, что имея охранника, который выглядывает из окна, король сам выходит встречать гостя, держа в руке фонарь. Чтобы рисунок стал забавнее, художник дал королю собачку. Не какого-нибудь громадного пса, а маленького эрдельтерьера. Он заглядывает в лицо пришедшему и, может быть, догадывается, кто перед ним: эрдельтерьеры очень умные собаки.

(Слайд 12). Вот принц из сказки «Свинопас» мастерит волшебный горшочек. Кажется, когда смотришь на этот рисунок, слышен звон колокольчиков.

Ещё о нескольких сказках рассказывает Кокорин в своей книге «Как я рисовал сказки Андерсена». И это книга о любви. О любви Кокорина к сказке Андерсена и своему ремеслу.

(Слайды 13,14) Предлагаю вам посмотреть еще несколько иллюстраций Анатолия Кокорина и угадать, к каким сказкам Андерсена они созданы?

Валерий Алфеевский. (Слайд 15).

Следующий художник, о котором я хочу вам рассказать – Валерий Алфеевский. Он известен своими иллюстрациями к сказкам Каверина, иллюстрировал «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Приключения Пиннокио» Карло Коллоди, «Щелкунчика» Эрнста Гофмана. Валерий Алфеевский первый в Москве начал широко иллюстрировать Андерсена.

(Слайд 16). В 1955 году вышла большая, нарядная для того времени книга «Сказки Андерсена». Рисунки на обложке, заставки, концовки, полосные и полуполосные иллюстрации. *(Вспомнить с детьми, что это такое).*

(Слайд 17). Иллюстрируя, художник вспоминал детство: «Мне четыре года. Зимними длинными вечерами мама читает мне сказки. За промёрзшими окнами метёт метель. В ночном небе, в санях, запряжённых белыми конями, Снежная королева увозит Кая в свои ледяные чертоги». Именно из детских фантазий художника возникла иллюстрация к «Снежной королеве», когда

мальчик Кай с санками в руках смотрит вслед проносящейся на санях Снежной королеве. Он погружает городской пейзаж в мягкий жёлтый свет, идущий от уличных фонарей. Этот свет перекликается с лунным серпиком, выглядывающим из-за зимних облаков. Сказочно красив город, в котором легко появиться сказке. Хотя Алфеевский никогда не был в Дании, рисунок отражает его представления о старом Копенгагене с ратушей на площади, островерхими башнями и уютными домами прихожан.

(Слайд 18,19,20). Алфеевский очень трепетно относится к пейзажу. Пространство вокруг героя всегда интересовало Алфеевского больше, чем сам герой. Сказочная вселенная «Снежной королевы» у Алфеевского — это мир прозрачного льда, сверкающего снега, сгущающихся туч и стремительнодвигающихся по небу облаков. Кай, Герда, принцесса и принц, маленькая разбойница и, как ни удивительно, даже сама Снежная королева кажутся в этом пространстве маленькими и второстепенными. И тем значительнее на этом фоне выглядят их поступки, их умение любить и жертвовать, прощать и сохранять надежду.

Владимир Конашевич. (Слайд 21).

Не побоюсь сказать, что любимыми иллюстрациями к сказкам Андерсена в детстве ваших бабушек и дедушек, а может быть и ваших родителей, были иллюстрации Владимира Конашевича. Это был один из самых плодотворных художников детской книги. Он иллюстрировал сказки Чуковского, Маршака, Пушкина, братьев Гримм, Шарля Перро; русские, украинские, эстонские, французские сказки, сказки других народов. И, конечно, сказки Андерсена без его разнообразных фантазий выглядели бы не так ярко.

Вряд ли предполагал В. М. Конашевич, что станет художником детской книги. Как и другие мальчишки, он мечтал быть моряком, строить корабли. Позднее заинтересовался астрономией, музыкой и даже всерьез помышлял стать скрипачом. "Затем я захотел стать художником и отдался рисованию с тем же пылом, с которым брался за все раньше и замечательно: всё, чем я занимался раньше, в моем новом деле очень пригодилось. Всем мальчишкам и девчонкам тоже советую побольше трудиться и мечтать."

«Радость жизни» - очень точное определение творчества Владимира Конашевича. Он создавал удивительный мир счастливого детства – мир, в котором есть уют и надежность (**Слайд 22**), романтика и фантазия (**Слайд 23**), чуть-чуть страха, от которого замирает детское сердечко (**Слайд 24**) и очень-очень много ласковой доброты (**Слайд 25, 26**). Иллюстрации к какой сказке мы сейчас с вами посмотрели? (*Дикая лебеди*).

Борис Диодоров. (Слайд 27).

Есть среди художников, иллюстрировавших Андерсена, тот, кто носит гордое звание «Лучший иллюстратор сказок Андерсена». Сама датская королева в 2001 году вручила ему гран-при премии Андерсена в Оденсе, а в 2005 году ему присвоен почётный титул «Посол Андерсена в России». Борис Диодоров проиллюстрировал всего три сказки Андерсена. Но насколько

хороши эти иллюстрации. Предлагаю вам посмотреть иллюстрации к сказке «Дюймовочка». У Бориса Диодорова в его иллюстрациях много изящного, очень тонкого. **(Слайды 28,29,30)** Посмотрите, с какой тщательностью он рисует, казалось бы, незначительные детали: одежду мыши, цветочный рисунок на ширме, перья ласточки. И очень много маленьких эльфов на последнем рисунке. **(Слайд 31).**

Анастасия Архипова. (Слайд 32).

Хочу вас познакомить ещё с одной художницей, иллюстрации которой мне очень нравятся. Это Анастасия Архипова. Её отличает, прежде всего, техника исполнения иллюстраций. «Я работаю акварелью, очень маленькой кисточкой. Акварелью художники иногда работают с большим количеством воды, на фактурной бумаге, когда это растекается. А я больше люблю технику такую, которая позволяет больше рисунок прорабатывать, делать форму сложную. И поэтому маленькими мазочками работаю», - так говорит художница. Это значительно усложняет работу и требует много времени, но результат – изящные, мастерски проработанные картины.

В её исполнении мы посмотрим иллюстрации к сказке Андерсена «Русалочка». Посмотрите, какие добрые, светлые лица у героев сказки. **(Слайды 33 -37).**

Ника Гольц. (Слайд 38).

Очень яркие, нарядные, именно детские иллюстрации у художницы Ники Гольц. Она одна из самых известных иллюстраторов Андерсена. Первой книгой, которую она проиллюстрировала, была сказка Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Затем были сказки Гофмана, Гауфа, Оскара Уайльда.

"Книга — это театр, - говорит Ника Гольц,- художник-иллюстратор разыгрывает спектакль. Он и автор, и актёр, и мастер по свету и цвету, и главное, режиссер всего действия. Должно быть продуманное чередование сцен, должна быть своя кульминация. Меня всегда увлекало это решение книги, как спектакля".

(Слайд 39). Мы же с вами посмотрим иллюстрации к сказке «Огниво», которая сама по себе яркая, весёлая. И начинается она с бодрых слов «Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два!».

(Слайд 40). Вот он лезет в дупло за деньгами, встречается с огромным псом, крадёт принцессу.

(Слайды 41,42). Даже второстепенных персонажей Ника Гольц выписывает с особой тщательностью.

(Слайд 43) И, как многие сказки, «Огниво» заканчивается хорошо, спасением солдата и свадьбой.

В 2004 году Ника Гольц за работы к сказкам Андерсена была удостоена Серебряной медали Академии художеств.

(Слайд 44). Сегодня мы с вами познакомились лишь с немногими художниками, иллюстрировавшими Андерсена. В заключение хочу предложить вам посмотреть выставку рисунков разных художников, но к одному произведению Андерсена и это одна из самых любимых сказок многих - «Снежная королева». Мы очень коротко вспомним с вами главные события

книги и посмотрим, насколько разными могут предстать перед нами герои книги. (*Просмотр медиа-галереи «Снежная королева»*).

Художников много, и каждый читатель может найти того, чьи иллюстрации ему по душе. Ищите, и вы найдёте своего художника.

Список использованных источников.

Ганкина, Э. З. Русские художники детской книги. - М. : Советский художник, 1963. - 280с. : ил.

Кокорин, А. В. В стране великого сказочника. - М. : Советский художник, 1988. - 240с. : ил.

Кокорин, А. В. Как я рисовал сказки Г. Х. Андерсена. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2017. – 24 с. : ил. - (Новые старые книжки).

Кудрявцева, Л. Собеседники поэзии и сказки : об искусстве художников детской книги. - М. : Московские учебники, 2008. – 288 с. : ил.

Кудрявцева, Л., Звонарева, Л. Ханс Кристиан Андерсен и его русские иллюстраторы за полтора века. - М. : Московские учебники и картолитография, 2013. - 352с. : ил.

Художники детской книги о себе и своем искусстве : статья, рассказы, заметки, выступления /сост. В. Глоцер.-М. : Книга, 1987. – 320 с. : ил.

Интернет-ресурсы.

Анатолий Кокорин : «Как я рисовал сказки Г.-Х. Андерсена». - Текст : электронный // Сайт про книжку – картинку. - URL: <http://www.fairyroom.ru/> (дата обращения: 13.10.2020).

Валерий Сергеевич Алфеевский (1906 – 1989) - Текст : электронный // Книги с картинками : искусство книжной иллюстрации - URL: <https://knigiskartinkami.ru/hudozhniki/> (дата обращения: 13.10.2020).

Ника Гольц - всему свое время. - Текст : электронный // Книги из детства . - URL: <https://zen.yandex.ru/skazki> (дата обращения: 13.10.2020).

ПродетЛит : Всероссийская энциклопедия детской литературы. - Текст : электронный - URL: <https://prodetlit.ru/> (дата обращения: 13.10.2020).