

АДРЕС ОПЫТА

Е.В.ПОЛЕВИНА,
кандидат педагогических наук, Московский
государственный университет культуры и искусств

Методика работы с иллюстрацией и литературными текстами в процессе библиотечных занятий с читателями-подростками

Книга — первый помощник подростка в сложном периоде переходного возраста.

И если подросток заинтересованно рассматривает иллюстрацию и находит в ней нечто созвучное себе, своему внутреннему миру, он обязательно возьмет книгу.

В условиях библиотеки иллюстрация может служить наглядной пропагандой книги. Иллюстрированная книга привлекает внимание, способствует возникновению интереса, воздействует на эстетическое чувство человека, вызывая в нем целый ряд сложных ассоциаций. *Иногда иллюстрированная книга — служит наглядной рекомендацией.*

Особенно важно это в сложном подростковом возрасте, когда прямая рекомендация библиотекаря может не достичь цели, в связи с тенденцией подростка к самоутверждению; прямая рекомендация подчас вызывает протест.

В работе с подростками от руководителей детского чтения требуются эрудиция, знания по психологии, педагогический такт. Иллюстрация детской книги — одна из форм отражения литературного текста с позиции художника-иллюстратора, она передает атмосферу литературного произведения, дает ощущение эпохи, способствует расширению знаний в области искусства, истории костюма. Все это способствует возникновению интереса к книге, духовному обогащению старших школьников. Целенаправленная педагогическая работа руководителя детского чтения с иллюстрациями может стать основой для возникнове-

ния интереса к литературным произведениям. Иллюстрированная книга нацеливает на прочтение книги, влияет на эстетическое восприятие старшего школьника, которое включает творческую работу мысли, обогащение ассоциативных представлений. И чем богаче эстетические знания подростка, (среди которых имена и стили художников-иллюстраторов), тем ярче будет работать собственное воображение.

Психологические особенности старших школьников (14-15 лет) характеризуются сложными эстетическими чувствами, формируется эстетическое отношение к действительности. **Подростковый возраст — это возраст пытливого ума, романтической приподнятости.** Психологи отмечают у старших школьников наличие некоторой импульсивности. **При значительной склонности к романтическому, более реалистичным и критическим становит-**

ся воображение. Память и внимание подростка приобретают характер организованных, регулируемых и управляемых процессов, происходит значительное развитие в интеллектуальной деятельности подростка. Появляется способность к абстрактному мышлению, изменение соотношения между конкретным и абстрактным. Важная особенность этого возраста — дальнейшее формирование творческого мышления.

Учитывая психологические особенности возраста школьников 14-15 лет и влияние на их интерес к чтению, в экспериментальной работе было ис-

Портрет Марины (А.С. Пушкин «Борис Годунов»)

пользовано творчество ин-тересного и яркого художника Евгения Кибрика, народного художника, профессора, члена Академии художеств.

В творчестве Е. Кибрика огромна роль логического, разумного начала, которое не заглушает способности и непосредственно чувствовать, другая черта — незаурядное творческое воображение. В его творчестве сочетаются два начала: логическое и романтически-творческое. Слияние двух начал в творчестве художника удивительно созвучно мироощущению подрост-

ков, их психологическим особенностям. Возрастные особенности сочетают в себе рациональное (логическое) начало, соединяя его с романтическим. Подростки находят в творчестве художника что-то близкое для себя, своего внутреннего мира.

Одним из средств приобщения подростков к чтению является **книжная выставка** — распространенная форма библиотечной работы. Иллюстрация создает более полные возможности для восприятия образов, воспитывает эстетически, раскрывая мир большого искусства. Доступность иллюстрации — одно из важных качеств в условиях школьной и детской библиотеки. К иллюстрации можно неоднократно возвращаться для проведения бесед по эстетическому воспитанию подростков. Особенно это важно для сельских библиотек, удаленных от культурных центров. Творческий подход в работе с иллюстрацией в условиях библиотеки будет способствовать повышению культурного уровня подростков. На выставке, посвященной творчеству Е.Кибрика, были представлены следующие книги:

Рождение Тиль Уленшпигеля (Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»)

фике Е.Кибрика среди подростков способствовал интересу к графике в целом и к самим литературным произведениям.

У некоторых старших школьников наблюдалась тенденция перечитывания, вторичного обращения к прочитанной книге. Все это способствовало духовному развитию подрастающей личности. Герои литературных произведений, иллюстрированных художником, совпадают с представлением подростков о сильных характерах, мужественных и отважных людях, таких как Тарас Бульба,

веселый Тиль Уленшпигель, богатыри из русских былин. Обращаясь к прочитанному, подростки проживают целую гамму чувств: они заново открывают литературное произведение, чувствуя синтез литературного текста и иллюстрации, дают оценку творчеству художника-иллюстратора, делают попытку осмыслить собственные ассоциативные образы, возникающие во время чтения.

Старшие школьники способны провести аналитические сравнения собственных образов и иллюстраций художника. **Часто иллюстрация способствует развитию фантазии подростка, что находит отражение в творческих работах — рисунках и сочинениях.** Часто творчество художника является тем толчком, при помощи которого читатель создает свой образ, созвучный художнику или отличный от его трактовки. В процессе экспериментальной работы мы видели, что творчество Е.Кибрика нравится подросткам, но это совершенно не мешает им создавать собственные фантазии на тему произведения. **После проведенной выставки старшим школьникам было предложено на-**

Евгений Кибрик: жизнь и творчество художника-иллюстратора

Ромен Роллан «Кола Брюньон»	Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»	Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»
Героические былины	А.С.Пушкин «Борис Годунов»	Н.В.Гоголь «Портрет»
Работа и мысли художника / предисл. В.Кеменова, О.Верейского. Послесловие И.Кибрик. — М.: Искусство.1984.		Савва Дангулов. Художники. — М.: Сов. писатель.1981.

Благодаря выставке, подростки увидели прекрасно оформленные издания. Интерес к гра-

писать отзывы-экспромты. Приведем некоторые из них.

«Иллюстрации художника играют большую роль: это и самостоятельное художественное произведение, которым можно полковаться, и в то же время это акцент на ключевых сценах литературного произведения. Когда берешь в руки иллюстрированную книгу, то будто бы приподнимается театральный занавес и можно увидеть часть действия. Считаю, что иллюстрированные издания профессиональных художников необходимы не только для детей». Сергей Г. 15 лет.

«Мне очень понравилось творчество Е.Кибрика, близок и понятен его стиль, интересны беседы о жизни и творчестве». Оля Р. 14 лет.

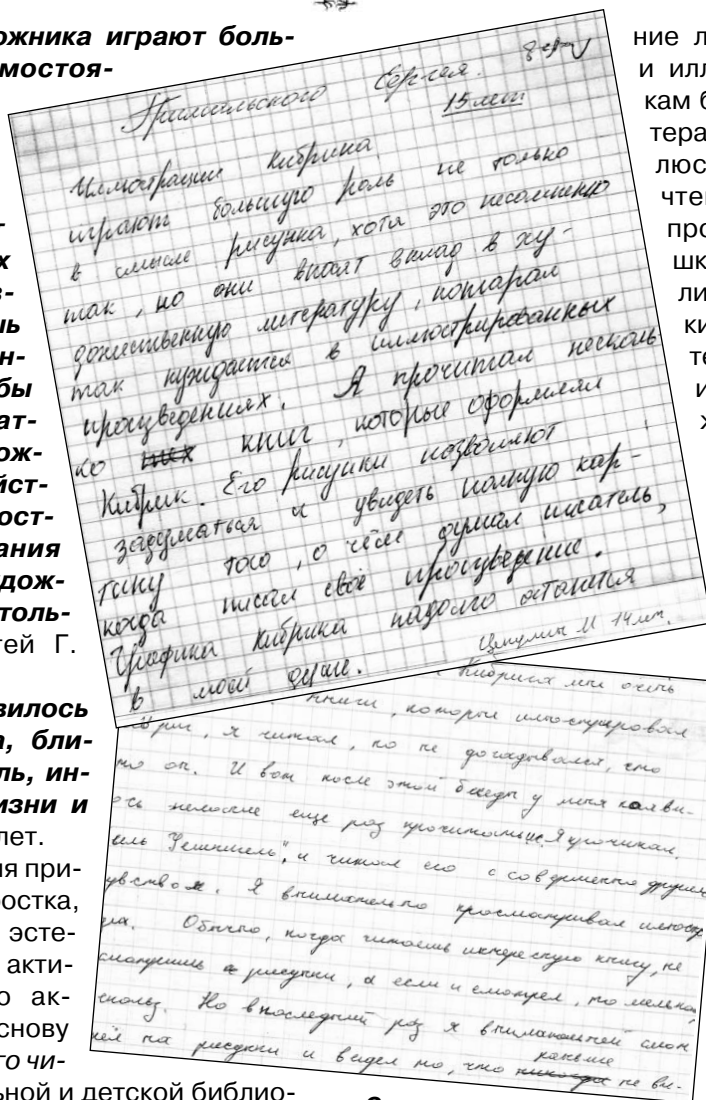
Конечно, иллюстрация привлекает внимание подростка, способствует развитию эстетического восприятия, активизирует читательскую активность, что создает основу для развития творческого читателя в условиях школьной и детской библиотеки.

Литературно-художественные чтения подростков повышают интерес к литературе. Но чтобы пробудить этот интерес, требуется особый подход в библиотечной работе. Литературно-художественные чтения с учетом переходного возраста подростков должны нести не только познавательный потенциал, но и деятельный — привлечение самих подростков к процессу литературно-художественного чтения. **В экспериментальной работе с подростками проводились литературно-творческие упражнения, где подростки проявили артистические способности по выразительному чтению художественного текста.** Эти занятия дали возможность старшим школьникам лучше понять образ героя, создавали основу для литературно-творческого развития старших школьников. Литературно-творческое развитие старших школьников подчиняется следующей задаче: педагогическому руководству в поиске и становлении эстетического идеала и мировоззрения юношества, которое предполагает сочета-

ние литературных текстов и иллюстраций. Подросткам были предложены литературные тексты и иллюстрации. После прочтения литературных произведений старшие школьники распределили между собой отрывки из художественных текстов для прочтения их. Литературно-художественным чтениям был посвящен цикл занятий и развернута выставка иллюстраций Е.Кибрика.

Отрывки из текстов гармонично сочетались с просмотром иллюстраций. Были проведены сравнительные характеристики иллюстраций и текста. «Тиль Уленшпигель» завоевал огромную популярность у подростков. Это объясняется их возрастной особенностью, стремлению к произведениям с романтическим пафосом. Успех книги у подростков объясняется использованием гармоничного сочетания иллюстраций и артистично прочитанных отрывков литературного текста.

Отрывки из школьных сочинений

«После просмотренных иллюстраций Е.Кибрика я открыла для себя удивительный мир книжной графики. Иллюстрации художника открыли мне прекрасное литературное произведение — книгу Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель», я прочитала ее впервые и с удовольствием перелистываю страницы, возвращаясь к понравившимся иллюстрациям». Юля С. 15 лет.

Иллюстрации Е.Кибрика явились той наглядной рекомендацией, благодаря которой школьница смогла выбрать интересующую ее книгу.

«После проведенных бесед по творчеству художника-иллюстратора Е.А.Кибрика я много узнал о литературных произведениях и иллюстрациях. Мне было очень интересно, я почерпнул много нового». Сергей В. 15 лет.

Литературно-художественные чтения нацеливают подростка на более глубокое прочтение произведения. Отрывки из литературных текстов дают возможность обратить внимание на стилистику языка, эмоциональный настрой книги, нацеливает на более сложное прочтение произведения — раскрытие образов героев при помощи ярких литературных языковых характеристик.

«Меня так поразила иллюстрация Е.Кибрика, изображающая литературную героиню, которую звали «Ласочка», что у меня мгновенно возникло желание прочитать в книге об этой героине. Я выбрала из книги яркое высокохудожественное описание героини книги

«Ласочка» (Р. Роллан «Кола

Ромен Ролана «Кола Брюньон», прочитала отрывок и просто не смогла оторваться от этого литературного произведения. Прочитала на одном дыхании». Ирина С. 14 лет.

Подростки активно участвовали в литературно-художественных чтениях; эмоционально и артистично читали отрывки из книг Романа Ролана «Кола Брюньон», Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». Школьники проводили сравнительный анализ литературных героев, сравнивая изображения известного художника с собственными представлениями.

На следующем занятии были прочитаны отрывки из древнерусского эпоса «Героические былины», а также отрывки из произведений русской классики: А.С. Пушкина «Борис Годунов», Н. В. Гоголя «Портрет», «Тарас Бульба». Тексты сопоставлялись с иллюстрациями. Мы наблюдали, как возникал интерес к иллюстрации, затем к эпизоду в книге, и к самому литературному произведению.

Возникновение интереса к иллюстрации

К эпизоду в книге

К литературному произведению

Героический пафос произведения Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» привлекает к себе старших школьников. На это произведение написано множество отзывов, его перечитывают, открывая во втором прочтении все новые чувства и переживания. Вот один из отзывов: **«Поражает иллюстрация Е.Кибрика (момент казни Тараса Бульбы) силой своего воздействия. Тарас Бульба изображен на костре в послед-**

ние минуты жизни. Смотря на иллюстрацию, мы как бы слышим слова Тараса: «Да разве найдутся на земле такие муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?» Иллюстрация настолько неотрывна от текста, характеры героев так точно переданы, что я не могу представить их по-другому». Андрей Е. 14 лет.

Творческое освоение литературного произведения происходит в процессе его восприятия. Оно может быть организовано как литературно-художественное чтение и как самостоятельное. Эти две формы восприятия отличаются друг от друга глубиной проникновения в содержание и

качество эмоционального переживания, но одновременно дополняют друг друга и оказывают влияние на формирование отдельных качеств личности школьника. Литературно-художественные чтения с группой подростков в сочетании с просмотром иллюстраций дают более глубокое осмысление подростком литературного текста, возможность обсудить книгу и выразить свое мнение. **Индивидуальное чтение и просмотр иллюстраций больше насыщено переживанием, читатель чаще соотносит читаемое и увиденное им со своим жизненным опытом, то есть образно-эмоциональное содержание глубоко западает в душу.**

Все мероприятия в библиотеке, творческая работа библиотекаря нацелены на пробуждение интереса и создания условий для того, чтобы школьник самостоятельно и творчески работал с рекомендованной книгой. В процессе восприятия синтеза литературного текста и иллюстрации проявляются способности аналитической оценки, выявляется ориентация читателя на нравственные и эстетические идеалы. По читательским интересам подростка и кругу чтения можно судить об отношении к жизни, о характере, мировоззрении. *Эстетическое развитие подростков* предполагает постоянное пополнение знаний о литературе и искусстве, развитие способности эмоциональной отзывчивости, духовно-нравственное отношение к жизни.

Эмоциональная отзывчивость в работе с иллюстрациями Е.А.Кибрика была довольно высокой. Об этом говорят: интерес к литературным произведениям, интерес к иллюстрациям, читательская активность в написании отзывов. А вся глубина эмоционально-образного отношения к

прочитанному осознается тогда, когда подросток может выразить свое личное отношение к книге, эмоционально переживая содержание. Он становится на уровень сотворчества, из пассивного созерцателя превращается в активного творца.

В процессе проведенных занятий со старшими школьниками наблюдалось накопление знаний о литературных произведениях, художнике-иллюстраторе, его стиле. Развивались навыки аналитической оценки иллюстраций и литературных текстов. Необходимо отметить, что старших школьников начинают привлекать герои, наделенные силой, мужеством, целеустремленностью, сильным характером.

Именно этим требованиям отвечают графические образы Е.Кибрика, воплощенные на страницах книг. Глубокий интерес у подростков вызывает и личность самого художника: жизненный и творческий путь, отношения с современниками, его представления о творчестве, судьба произведений в истории литературы, критике, читательском сознании следующих поколений. Взаимосвязь историко-литературных, теоретических знаний и нравственно-эстетических потребностей позволила обеспечить высокий уровень восприятия синтеза литературных текстов и иллюстрации. **В процессе проведения библиотечных занятий менялся эмоциональный настрой подростков.** Искусство Е.Кибрика и литературные произведения во взаимосвязи давали им целую гамму переживаний. Школьники как бы проживали жизнь со своими любимыми героями: волновались, грустили, радовались, протестовали, ненавидели. Эстетическое чувство подрастающего человека охватывает все, с чем ему приходится соприкасаться — это и человеческие поступки, и эстетические переживания, связанные с литературными произведениями и искусством иллюстрации. Представление о гармонически развитом человеке связаны в первую очередь с его эстетическим отношением к окружающему миру, поэтому особенно важно сформировать у подростка восприятие явлений прекрасного.

Сокровищница эталонов прекрасного в искусстве представлена в литературе и искусстве книжной графики. **Искусство учит школьников видеть прекрасное в жизни.** В подростковом возрасте активно идет формирование эстетических взглядов и суждений как осмысленных вы-

Кола Брюньон (Р. Роллан «Кола Брюньон»)

сказываний об эстетических свойствах предметов. Развитие способности школьников осознавать и соотносить свои суждения о синтезе иллюстрации и литературных текстов в их логической связи полезно для становления собственных вкусов.

В юношеском возрасте формируются представления об идеале человека, в котором «все должно быть прекрасно», о совершенствовании собственных качеств. В процессе библиотечных занятий мы наблюдали у старшеклассников появление эмоционально окрашенных эстетических чувств. Получая подобные эстетические знания, старшеклассники обретают основу для собственных взглядов.

Именно в этом требуется помощь библиотекаря-педагога. Необходимо поддержать, правильно оценить, деликатно переосмыслить.

В условиях библиотеки задача творческого развития школьников заключается в том, чтобы, с одной стороны, целенаправленно и систематически развивать необходимые способности учащихся для занятий любым видом творчества, в том числе и художественным: воображение, творческое мышление, эмоциональную отзывчивость, с другой, — формировать потребности в творчестве и общении с искусством. В процессе библиотечных занятий мы рассматривали творческое развитие как процесс, предполагающий тесную взаимосвязь между *восприятием и деятельностью*. В целом для восприятия произведений искусства необходимо использование целого комплекса возможностей подростка: как интеллектуальных, так и чувственно-эмоциональных. В процессе *творческой деятельности* происходит преобразование полученных знаний и эмоций в продукт собственного творчества, а также в интенсивное развитие творческих способностей подростков.

Старший школьный возраст — пора расцвета собственных *литературно-творческих способностей*, в стихах и рассказах, школьных сочинениях раскрывается личность старшеклассника во всем разнообразии юношеских романтических представлений и идеалов. Самостоятельные творческие действия учащихся строились по принципу постепенного накопления знаний об образе: восприятие — фантазирование, пропускание через себя, перевоплощение — действие (художественно-творческие работы, иллюстрации, рассказы, сочинения, отзывы, артистические миниатюры).

Иллюстрации Е.Кибрика способствовали развитию интереса к литературным произведениям. Взаимосвязь литературных текстов и иллюстрации способствовали проявлению интереса старшеклассников к творческой самореализации в иллюстративно-художественном творчестве. Рисунки подростков немногочисленны. Это говорит о том, что большинство из них отказывается от иллюстрирования из-за недостаточной техники рисунка. **Подростки, в какой-то мере владеющие техникой, заинтересовались сюжетами и иллюстрировали их.** Еще один из видов проявления литературно-творческих способностей подростков — это **сочинение**. В школьных сочинениях рас-

крывается личностное отношение подростка к творчеству художника и литературным произведениям в соответствии с юношескими идеалами. Приведем отрывки из сочинений на тему «Что для меня значит иллюстрация?»

«Мне понравились иллюстрации Е.Кибрика. Особенно мне запомнилась лукавая Ласочка, героиня книги Ромена Роллана «Кола Брюньон». Меня поразили этот образ, изображенный художником-иллюстратором, и без иллюстраций мое представление о книге было бы совсем другим. После бесед о творчестве художника я заинтересовался литературой, которую он иллюстрировал, а также книгами о жизни и творчестве художника».

Игорь .14 лет

«Мне очень понравилось творчество художника. Но особенно запомнились иллюстрации к произведениям Ромена Роллана. Они показывают героев произведений, раскрывают характер героя так, как видит сам художник. У каждого читателя возникает образ героя литературного произведения, а у художника — свой. Поэтому очень интересно их сопоставить».

Татьяна Х. 14 лет.

«Иллюстрации Е.Кибрика, несмотря на то, что изображенные на них герои не всегда совпадают с тем, что рисует мое воображение, мне близки и понятны. Ху-

Герцог и герцогиня (Р. Роллан «Кола Брюньон»)

дожник передает ощущение времени, в котором живут литературные герои. Кроме того, иллюстрации отражают духовный мир художника, его восприятие книги. И я сопоставляю свое представление с впечатлением мастера. Интересны работы художника с точки зрения художественного исполнения».

Михаил Н. 15 лет.

«Для меня иллюстрации в книгах играют большую роль. Можно сравнить свой образ с образом художника иллюстратора. Мне нравятся иллюстрации Е.Кибрика, они хорошо выполнены, в них чувствуется долгая работа над образом. Мне понравилась иллюстрация образа Тиль Уленшпигеля к книге Шарля де Костера

«Тиль Уленшпигель». Мой образ совпал с образом художника. Это так интересно! Знаменитый художник-иллюстратор и я — мы словно собеседники!»

Лариса П. 14 лет.

Сочинение в процессе библиотечных занятий — это раскрытие у подростков способности анализировать иллюстрации и литературные тексты. Подростки в своих сочинениях отличают эстетическую ценность иллюстраций Е.Кибрика, уделяют внимание историческому периоду, который описывается в книге. За иллюстрациями народного художника стоит долгая напряженная работа, которая передает богатство его духовного мира, его гуманистические идеалы.

«Народный художник Е.Кибрик, после прослушанных бесед и увиденных мною иллюстраций, стал моим любимым художником. Мне нравятся его иллюстрации и литературные произведения, к которым он обращался в процессе творчества. Я считаю его одним из ярких художников-графиков».

Дима Д. 14 лет.

«Творчество Е.Кибрика заставило меня по-другому взглянуть на книги, которые он иллюстрировал. Мне понравилось его творчество и подход в художественном раскрытии образа».

Наташа С. 14 лет.

Это подтверждение того, что художественно-изобразительные средства играют особую роль в эстетическом воспитании подростков.

Высший уровень восприятия синтеза иллюстрации и литературных текстов заключается в том, что читатель обретает свой нравственный и эстетический идеал. Старшеклассники отмечают в иллюстрациях Е.Кибрика своеобразие стиля, оригинальность, творческий подход в работе над образом. Иллюстрации мастера способствуют развитию и совершенствованию фантазии подростков, сравнительно-эстетической оценке произведений.

Особую роль в процессе эстетического развития подростков сыграли библиотечные занятия, посвященные **стилям и направлениям в искусстве.** Старшеклассники без труда узнают творческую манеру Е.Кибрика, что свидетельствует о определенной художественной эрудиции. Иллюстрация заостряет внимание на эстетическом содержании литературного произведения, приводит читателя к необходимости вдумчиво, пристально всматриваться в текст, размышлять, наблюдать, сравнивать. Иллюстрация в книге — это источник эстетического воздействия. Оно высокохудожественно тогда, когда художник талантливо решает в нем эстетические задачи, отражает эпоху, когда мировоззрение мастера способно облагородить мысли и чувства читателя. Иллюстрации народного художника Е.Кибрика отвечают всем этим требованиям.

В иллюстрациях Е.Кибрика подростков привлекает сторона мировоззренческого начала, а также техника исполнения. Для подростка важны как сама иллюстрация, так и смысл, который в нее вкладывает художник-иллюстратор. Работа с иллюстрацией детской книги нацеливает на решение сложного комплекса образовательных и воспитательных задач. Среди них большое значение имеют задачи *эстетического развития подростков.* Активная воспитательная сила иллюстраций заключается в том, что она не оставляет равнодушным человека, затрагивает в нем сокровенные мысли, побуждает к духовным размышлениям, развивает в нем чувство красоты, способствует возникновению интереса к сюжету книги.

Шамай (Р. Роллан «Кола Брюньон»)

К сожалению, нужно отметить тот факт, что работа с иллюстрацией среди подростков, по сравнению с другими мероприятиями, проводится крайне редко. Однако взаимосвязь книги и иллюстрации в совокупности способствует целенаправленному накоплению эстетических и художественных впечатлений, которые являются основой ассоциативных реакций, что способствует эстетическому и творческому развитию подростка.

В процессе экспериментальных занятий проводились индивидуальные и групповые **беседы.** Оказалось, что подростки смотрят на беседы не только с точки зрения пропаганды книги, но и с точки зрения обогащения собственного кругозора, расширения зна-

ний в сфере искусства.

Беседы по творчеству художника-иллюстратора и литературным произведениям во взаимосвязи расширяют интеллектуальные потребности подростка, влияют на интересы, углубляют представление о книжной графике, что способствует нравственно-эстетическому и эмоциональному развитию.

«Можно по-разному видеть и воспринимать литературное произведение, представлять образы, но художник так передает ощущение времени, работая над деталями, стилем, историей костюма, создавая иллюстрацию, что иллюстрация обогащает, как и произведение искусства, картина, фреска».

Константин В. 14 лет.

В процессе творчества старшеклассники получают возможность самовыражения.

С пользой прошла литературно-художественная игра «Из какой мы книги?»

Литературная игра показала интерес подростков, высокий уровень знаний литературных текстов и особый интерес к книжной иллюстрации. На выставке были расположены следующие репродукции иллюстраций Е.А.Кибрика к различным книгам без ссылок на произведения и названия. *Репродукции иллюстраций для выставки:*

1. Кола с большой внучкой (Ромен Роллан «Кола Брюньон»)
2. Ласочка (Ромен Роллан «Кола Брюньон»)
3. Осада Кламси (Ромен Роллан «Кола Брюньон»)

4. Кюре Шамай (*Ромен Роллан «Кола Брюньон»*)
5. Кола и герцог (*Ромен Роллан «Кола Брюньон»*)
6. Герцог и герцогиня (*Ромен Роллан «Кола Брюньон»*)
7. Рождение Тиль (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
8. Тиль, поющий песнь гезов (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
9. «Пепел Клааса стучит в моем сердце» (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
10. Тиль и Ламме на ослах (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
11. Тиль и Нелле в саду (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
12. Тиль с собакой (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
13. Жиллина (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
14. Тиль, Ламме, Нелле на корабле (*Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»*)
15. Тарас на коне (*Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»*)
16. Пляшущий казак (*Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»*)
17. Бандурист (*Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»*)
18. Остап (*Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»*)
19. Андрий (*Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»*)
20. Казнь Остапа (*Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»*)
21. Казнь Тараса (*Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»*)
22. Микула Селянинович (*Героические былины*)
23. Бой Добрыни Никитича со Змеем Горынычем (*Героические былины*)
24. Встреча Микулы Селяниновича с Вольгой (*Героические былины*)
25. Борис и Шуйский (*А.С.Пушкин «Борис Годунов»*)
26. Марина (*А.С.Пушкин «Борис Годунов»*)
27. Юродивый (*А.С.Пушкин «Борис Годунов»*)
28. Самозванец и иезуит (*А.С.Пушкин «Борис Годунов»*)
29. Сцена у фонтана (*А.С.Пушкин «Борис Годунов»*)
30. Чартков несет портрет (*Н.В.Гоголь «Портрет»*)
31. Чартков, размышляющий над деньгами (*Н.В.Гоголь «Портрет»*)

В процессе бесед подростки научились узнавать иллюстрации Е.Кибрика по его творческой манере. Учащимся были заданы следующие вопросы:

Покажите иллюстрации, которые относятся к одной книге.

1. Каково название этой книги?
2. Кто автор?
3. Назовите имена героев, изображенных на иллюстрациях.

4. Расскажите историю создания одной из иллюстраций.

5. Прочитайте отрывок литературного текста, соответствующий одной из иллюстраций.

Подростки были разделены на две команды. Каждой из команд были предложены эти вопросы. Задача заключалась в следующем. Подростки должны были написать имя автора и название книги, под ними номера иллюстраций, которые относятся к этим книгам. Затем нужно было написать под иллюстрацией имя героя, название литературного произведения, название эпизода. После этого — заключительное состязание: посоветовавшись, каждая команда должна выбрать из всех иллюстраций одну — рассказать историю ее создания и прочитать отрывок из текста литературного произведения.

Подростки успешно справились с заданием литературной игры. В целом правильно были названы авторы книг, названия литературных произведений. Особый интерес вызвало задание по подбору иллюстраций к тексту.

Команда №1

Школьники перечислили авторов книг и названия книг без ошибок, правильно подобрали иллюстрации к эпизодам литературных произведений.

Команда №2

Правильно названы герои литературных произведений, изображенные на иллюстрациях к книгам Романа Роллана «Кола Брюньон», Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель», Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Были допущены ошибки в именах героев, изображенных на иллюстрациях в произведении А.С.Пушкина «Борис Годунов», но не центральных персонажей, а второстепенных.

Следующее задание: рассказать историю создания одной из иллюстраций: *Команда №1* остановилась на иллюстрации «Ласочка», героине книги Романа Роллана «Кола Брюньон». Старшеклассники артистично рассказали историю создания этой иллюстрации, включая рассказ о встрече Е.Кибрика с Р.Роланом, переписке с ним и подарке одного из вариантов «Ласочки» писателю. Найдено описание героини в тексте.

Команда №2 остановилась на иллюстрации Тиль, поющего песню Гезов, к роману Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». Подростки рассказали о работе Е.Кибрика над образом героя. Позировал художнику тогда еще совсем юный Павел Кадочников (знаменитый артист). Зачитывали отрывки из воспоминания художника-иллюстратора о том, как артист поет заливчатскую песню из спектакля, увлекается своей игрой, входит в образ Тиль, он явно чув-

ствуется себя на корабле, на пушке в далеком средневековье. Е.Кибрик делает быстрые зарисовки, стараясь не пропустить выразительных деталей. Выступления обеих команд были эмоциональными, артистичными.

И та и другая команда показали высокий уровень подготовки, знание произведений, что говорит о том, что подростки с удовольствием читали книги. Свободное знание текста позволило им быстро найти эпизоды, которые изображены на иллюстрациях. После проведенных занятий был отмечен высокий уровень подготовки читателей-школьников, их интерес к творчеству Е.Кибрика, умение отличать стиль художника, знание его иллюстраций во взаимосвязи с литературными произведениями.

Интерес подростков к синтезу искусств — духовное освоение литературных ценностей, познание художественного творчества. Этому способствовали беседы по искусству иллюстрации в библиотеке, рекомендация книг, сближение сфер литературы и искусства иллюстрации. Мы наблюдали, как интерес читателей-подростков к иллюстрации и литературным текстам во взаимосвязи перерастает в потребность к знаниям, желанию творческого и комплексного освоения книги.

Вниманию читателей-подростков была предложена следующая анкета.

Вопросы анкеты:

I. Знакомы ли Вам произведения:

1. Ромен Роллан «Кола Брюньон» _____

2. Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель» _____

3. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» _____

4. Н.В.Гоголь «Портрет» _____

5. А.С.Пушкин «Борис Годунов» _____

6. Героические былины _____

II. Видели ли Вы раньше перечисленные книги с иллюстрациями Е.Кибрика?

1. Выставочные работы художника? _____

2. Репродукции? _____

III. Какую книгу в оформлении Е.Кибрика Вы считаете лучшей? _____

IV. Есть ли такой рисунок, который особенно заинтересовал Вас и запомнился Вам:

1. Заинтересовал Вас и почему? _____

2. Запомнился Вам и почему? _____

V. Какой персонаж, иллюстрированный Е.Кибриком, понравился Вам больше всего? _____

VI. Если бы Вы были художником-иллюстра-

тором, то какое из перечисленных произведений Вы выбрали бы для иллюстрирования?

1. Чем эта тема Вас привлекает?

2. Какой бы эпизод Вы проиллюстрировали?

VII. Возникло ли у Вас желание прочитать или перечитать литературные произведения, которые иллюстрировал Е.Кибрик? _____

Ответы старшеклассников.

книга	Читал(а) до занятий	Обратил(а) внимание после библиотечных занятий
1. Ромен Роллан «Кола Брюньон»	22%	78%
2. Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель»	27%	73%
3. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»	45%	55%
4. Н.В.Гоголь «Портрет»	18%	82%
5. А.С.Пушкин «Борис Годунов»	47%	53%
6. Героические былины	38%	62%

1. На вопрос: « Знакомы ли вам произведения» — мы получили следующие ответы:

Библиотечные занятия повысили интерес к русской и зарубежной литературе. Ответы старшеклассников свидетельствуют о том, что дополнительные занятия необходимы.

«После бесед я заинтересовался творчеством Кибрика, мне понравились иллюстрации, которые мне позволили как бы заглянуть в книгу, увидеть фрагменты сюжета, все это пробудило во мне интерес к самой книге».

Михаил А. 14 лет.

При анализе данных анкеты на вопрос: «Видели ли Вы раньше перечисленные книги с иллюстрациями Е.Кибрика?» мы получили следующие результаты. Только 3 % старшеклассников имели представление о творчестве художника, 97% услышали о нем впервые. Иллюстрация в книге — доступное средство пропаганды большого искусства.

Не всегда подростки имеют возможность сходить в музей или на выставку из-за удаленности региона или других причин, и здесь могут прийти на помощь иллюстрации и репродукции. Серия библиотечных занятий по комплексному освоению книги будет способствовать повышению культурного уровня подростков.

Вопрос: «Какую книгу в оформлении Е.Кибрика Вы считаете лучшей?» дал нам следующее соотношение.

1. Ромен Роллан «Кола Брюньон» — 29 %
2. Шарль де Костер «Тиль Уленшпигель» — 22%
3. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» — 18 %
4. А.С.Пушкин «Борис Годунов» — 14%
5. Героические былины — 11%
6. Н. В. Гоголь «Портрет» — 6 %

Ответ на вопрос: «Есть ли такой рисунок, который особенно заинтересовал Вас и запомнился Вам» дал самые разнообразные ответы. Приведем некоторые из них:

«Мне понравились иллюстрации из произведения А.С.Пушкина «Борис Годунов».

Даша К. 14 лет

Подростки отмечают, что их привлекают иллюстрации и литературные произведения, отражающие исторические события.

«Меня поразила иллюстрация «Казнь Тараса Бульбы». Какая сила воли у этого человека! И как Е.Кибрик передал силу характера литературного героя!»

Саша И. 14 лет.

Подростков поражает сила характера Тараса Бульбы. Сила воздействия текста и сила воздействия иллюстрации соединяются в сильное впечатление от книги в целом. Героизм и трагические события соединены в иллюстрации Е.Кибрика. Школьники отмечают, что образы «хорошо отражают литературные тексты».

На вопрос: «Какой персонаж, иллюстрированный Е.Кибриком, понравился Вам больше всего?» ответили, что больше всего запомнился рисунок героини к книге Р.Роллана «Ласочка» — 41 % школьников, они отмечают его как самый любимый. Поэтический образ Ласочки — красивой девушки с вишенками во рту — романтический образ, созданный художником, волнует подростков и вызывает симпатии. Подростковый возраст — это пора накопления фонда ассоциаций, знаний в живописи, графике, литературе, музыке. Возраст поиска эстетических и духовных идеалов. И книжная графика Е.Кибрика в полной мере этому способствует. Тиль Уленшпигель — 35%. Этот образ привлекает не меньшее количество подростков. Неунывающий Тиль отвечает романтическому настрою подростков. Тарас Бульба — 20%. Это образ сильного, мужественного героя, готового отдать жизнь за свою Родину. 4% — другие персонажи.

Подросткам был предложен вопрос, нацеливающий на развитие творческого воображения. «Если бы вы были художником-иллюстратором, то какое из перечисленных произведений Вы бы выбрали для иллюстрирования?»

Старшеклассники перечислили свои любимые эпизоды, некоторые их иллюстрировали.

Следующий вопрос «Возникло ли у Вас желание прочитать или перечитать литературные произведения, которые иллюстрировал Е.Кибрик?». На этот вопрос мы получили положительные ответы. Библиотечные занятия и интерес к иллюстрации способствовали интересу к литературным произведениям. Наблюдалась тенденция повторного обращения к прочитанной книге.

Работа с иллюстрацией способствует обогащению фонда ассоциаций, что способствует установке на творческое прочтение книги. Занятия по комплексному освоению книги дали следующие результаты: возник устойчивый интерес к творчеству художника-иллюстратора, графике, как одному из направлений искусства, а также биографии художника. Произошло переключение интереса с иллюстрации на текст. После проведенных занятий активизировалась читательская активность на абонементе и в читальном зале. Школьники запрашивали не только литературные произведения с иллюстрациями художника, но и литературу о творчестве художника: книги, статьи.

Школьники этого возраста особенно нуждаются в синтезе литературы и иллюстрации, т.к. слияние искусств своей эмоциональной и романтической направленностью формирует внутренний мир школьника, чуткий к проявлению всего прекрасного.

Начальный интерес к иллюстрации способствовал возникновению интереса к различным областям литературы и искусства.

Интерес к иллюстрации

Книжная графика

Литературные произведения

Интерес к историческому периоду, который затронут в книге

Жизнь и творчество Е.Кибрика

Воспоминания Е.Кибрика, статьи, книги

История костюма