

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В КНИГАХ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ

Стаття присвячена вивченню виховного впливу книжкових ілюстрацій на дитину.

The article is devoted to educative influence of book illustrations upon the child.

Об иллюстрации (слово pochodzące от *illustratio* (лат.) и значащее прояснение, разъяснение⁵⁴), данной в форме рисунка, живописи, графики и т. д., доданной к тексту в книге и становящей его визуальную интерпретацию, объяснение, дополнение или (и) выполняющую функцию декорации⁵⁵, говорим, что это книжная иллюстрация. Это дело может быть как оригиналом, так и репродукцией живописи, рисунка или фотографии, связанной формально или тематически с содержанием книги.⁵⁶

Заданием иллюстрации есть показание содержания книги в образных категориях. Адресованная детям, является особенной областью искусства, которая исполняет и исполнять должна важные функции и не только дидактические, но и воспитательные, как и содержание книги. Иллюстрация вводит ребёнка в мир искусства, знакомит с основными элементами пластического языка. Побуждая фантазию молодого человека, приближает литературное содержание, принося сильные визуальные импульсы. Иллюстрация является одним из наиболее доступных, широко действующих и наиболее сильных дидактических и воспитательных средств; «приводит в порядок наблюдаемое ребёнком окружение, выбирая самое важное, показывая его характерные черты (...). Это также первый урок конвенционального языка знаков (...).»⁵⁷

Ян Амос Коменский это уникальное средство, облегчающее обучение детей чтению, назвал «символичной азбукой», в которой «(...) к каждой букве присоединён рисунок какого-нибудь животного, голос которого хоть чуть-чуть схож со

⁵⁴ *Słownik wyrazów obcych*, red. J. Tokarski, Warszawa, 1980, стр.297

⁵⁵ Там же, стр.297

⁵⁶ Наиболее ранними известными формами книжной иллюстрации были выполненные вручную иллюстрации рукописных текстов. Первые иллюстрации были известны уже в древнем Египте (Книга умерших), *Nowa encyklopedia powszechna PWN*, tom 1, Warszawa, 1996, стр.17

⁵⁷ L. Żuliński, *Świat nie w pełni przedstawiony*, „Sztuka dla Dziecka”, 1987, nr3(4), стр.23

звучанием этой буквы (...)».⁴⁸ Великий педагог видел в иллюстрации огромный дидактический потенциал, не только приближающий реальные образы, входящие в сферу познавательных возможностей и нужд молодого наблюдателя, но и облегчающий запоминание по принципу ассоциаций.⁴⁹

Вопросом качества и роли иллюстрации в книге для детей было посвящено много артикулов в педагогических журналах конца XIX века. Уже сто лет тому назад были опубликованы и упрёки, и требования по отношению к детской, книжной иллюстрации. Относились они к качеству исполнения, артистической ценности иллюстрации, приспособлению её к возможностям восприятия разных возрастных групп, а также к содержанию иллюстрации, которое должно отображать не только эстетические и познавательные цели, но и воспитательные. Последний фактор, часто подчёркиваемый и появляющийся в публикациях, показывал, что уже тогда педагоги осознавали особенное значение иллюстрации в книге в формировании личности ребёнка.

Среди обвинений – как писалось – поставленным иллюстрации⁵⁰ для детей были:

- Показание насилия (например, учителя по отношению к ребёнку), что противодействует цели хорошей иллюстрации, которая должна быть благородной, чтобы не пробуждать у ребёнка нежеланных чувств;⁵¹

- Появление сначала иллюстрации (привоз её из-за границы или заказ её в соответствии с замыслом издателя у местного художника), а потом уже заказ текста сомнительного качества

⁴⁸ Jan Amos Kommeniusz, Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadających w czterech językach, Przedmowa, Wrocław, 1805, стр. nlb

⁴⁹ E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków, 1995, стр.80-83

⁵⁰ St. Gębarski, Sprawozdanie. Przyjaciel Dzieci – rok 1888, „Przegląd Pedagogiczny”, 1889, nr 4, стр.46-47

⁵¹ St. Gębarski, Sprawozdanie. Przyjaciel Dzieci – rok 1888, „Przegląd Pedagogiczny”, 1889, nr 4, стр.46-47

- часто без согласования с педагогом;⁵⁸
- Книги с иллюстрациями, сделанными из дешёвых, заграничных плёнок и часто с подписями без польских знаменитых знаков;⁵⁹
- Бесцветные или слишком насыщенные цветом;⁶⁰
- Иллюстрации без движения, выразительности, характера и настроения;
- Монотонные тематически;
- Представление типичных предметов домашнего обихода, окружения и героев.⁶¹

На рубеже XIX и XX века соответственно принципам наглядных методов обучения, выходящих из врождённых склонностей и нужд детей, начали вводить в жизнь принцип «Как можно наиболее до наблюдения»⁶² и «Детям мы должны давать наилучшее, что имеем» вместо «детям хватит что-либо».⁶³ Уже 100 лет тому назад в теоретических рассуждениях подчёркивалось, что в иллюстрациях в книге важны не только эстетические ценности, но и ценности этические и моральные. Задачей иллюстрации в книге было:

- Будить потребность контактов с красотой;
- Укреплять благородные чувства;
- Учить, т.е. позитивно влиять на интеллектуальное

⁵⁸ Artysta czy pedagog? „Przegląd Pedagogiczny”, 1890, nr 13, стр.152

⁵⁹ J. Chrzęszczewska, O wpływie obrazków na dzieci, „Przegląd Pedagogiczny”, 1899, nr 22, стр.206. Автор также подаёт пример подписей с использованием несоответствующих букв

⁶⁰ Там же, стр.259

⁶¹ J. Mortkowiczowa, O książkach obrazkowych, „Przegląd Pedagogiczny”, 1904, nr 21, стр.244-255. Автор писала, что данная тема затрагивалась в современной заграничной литературе: Heinrich Wolgas, Das Bilderbuch.

⁶² J. Chrzęszczewska, O wpływie..., op. cit., стр.205-206

⁶³ J. Mortkowiczowa, O książkach..., op. cit., стр.244-255. Heinrich Wolgas, Das Bilderbuch, Wilhelm Spoor, Die Künste im Leben des Kindes, Gustaw Puli, Kunststreichziehung

• развитие ребёнка и доставлять ему полезную информацию;⁶⁴

• Развлекать, но с пользой;

• Пополнять опыт ребёнка в повседневной жизни;

• Иллюстрация должна быть целевым действием, выходящим из предписаний педагогов;

• Вырабатывать морально-этичное отношение, содержание должно быть «приспособлено к моральным и интеллектуальным нуждам ребёнка»;⁶⁵ представлять соответствующие темы, те сцены из жизни детей, образцовые отношения между людьми, представления (образы) предметов и явлений;

• Развивать наблюдательность;

• Побуждать интерес со стороны ребёнка и взрослого;

• Рисунки для детей должны иметь ясно обозначенные контуры, остро разграниченные плоскости;

• Обходить всякие старательные перспективы, углубления и тени;

• Не употреблять деликатных соединений цветов, пол и четверть тонов, потому что они «не действуют на детей, стоящих на слишком низкой ступени эстетичного развития».⁶⁶

Представленный набросок проблематики, которой занимались учёные на рубеже XIX и XX века, даёт нам представление о существующем издавна стремлении к идеалу, определяющему основные принципы хорошей иллюстрации, предназначенной для детей. Некоторые наблюдения с этого периода сейчас находят своё научное подтверждение.

По мнению современных исследователей этой проблематики иллюстрация для детей, как и каждое предназначенное для них дело искусства, «является явлением граничным, соединяющим постулаты эстетики, психологии и

⁶⁴ Там же, стр.205

⁶⁵ Там же, стр.205

⁶⁶ J. Mortkowiczowa, O książkach obrazkowych dla dzieci, „Przegląd Pedagogiczny”, 1904, nr 22, стр.258

педагогике». ⁶⁷Платформой соединяющей совместный и единый фронт действий людей, работающих над книгой для детей (писателей, педагогов, артистов), это, прежде всего, нужды и возможности восприятия малого клиента. ⁶⁸

Проведённые на территории Ченстоховы исследования ⁶⁹ позволили мне сделать предварительные выводы о отношении зависимости между возрастом ребёнка и его предпочтениями в сфере реалистичных и сказочных иллюстраций. ⁷⁰ К подготовленным иллюстрациям: четырём комплектам (1-собака, 1-кот, 3-гном, 4-ребёнок) по шесть отличающихся (цветом, насыщением, мягкостью пятен, стилем) рисунков, были применены следующие критерия:

- Иллюстрация, базирующаяся на контурах;
- Построение контуром и пятнами;
- Доминанция мягких пятен;
- Доминанция острых пятен;
- Доминанция гаммы тёплых цветов;
- Доминанция гаммы холодных цветов.

⁶⁷ J. Słońska, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa, 1977, стр.13

⁶⁸ M. H. Arbuthnot, Children and books, Chikago, 1957, стр.27-28

⁶⁹ Исследования проводились на территории Ченстоховы. Главным источником материалов для исследования были ответы на простые (соответствующие возрасту участника исследований) вопросы, дающие возможность однозначного ответа; вопросы умещены в анкетном листе вопроса. Вопросы касались комплектов экспериментальных иллюстраций. В исследовании брала участие группа детей в возрасте от 3-9 лет, дети были поделены на четыре группы по двадцать человек: дети трёхлетние, пятилетние, семилетние, и девятилетние. В общем получено 1200 детских ответов. Процентный результат исследования показан в таблице (собственность автора), а сформулированные выводы в упрощённой форме умещены в данном артикуле.

⁷⁰ S. Szuman, Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży, Kraków, 1951. Сказочный, реалистичный и гротесковый (не поданный автором в данном артикуле) стили иллюстрации выделил С. Шуман в «Иллюстрации для детей и молодёжи», Краков, 1951.

Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:

- Чем старше ребёнок, тем больше он заинтересован реалистичной иллюстрацией,
- Чем младше ребёнок, тем больше интересуется сказочной иллюстрацией (часто упрощённой),
- Практически целая популяция, берущая участие в исследовании, независимо от возраста и пола позитивно воспринимала иллюстрации, построенные контуром и пятном;
- Чем младше возрастная группа, тем более желательна гамма тёплых цветов;
- У старших детей предпочтение, отдаваемое тёплым и холодным тонам, было различным;
- Девочки независимо от возраста отдавали предпочтение иллюстрациям в тёплых тонах, а мальчики чаще выбирали иллюстрации в холодных тонах;
- Только младшие дети выбирали иллюстрации, где доминировали острые пятна;
- Старшие дети в равной степени выбирали иллюстрации с доминирующими острыми или мягкими пятнами.

Суммируя, иллюстраторство, как одна из художественных отраслей, позволяет приобретать образы, побуждающих зрение и доставляющих импульсов, которые активируют фантазию, чувствительность и чувство эстетики. Иллюстрация, будучи «азбукой», приближающей основные элементы языка пластики, вводит ребёнка в мир искусства, а что за этим идёт – формирует его потенциального (взрослого) создателя и адресата. Как средство о широкой сфере воздействия, иллюстрация не может быть игнорирована и поэтому гармония картины и текста должны служить заданиям, которые ставятся в равной степени содержанию литературных произведений, как и графической стороне книги.

Так, артисты-пластики, как и педагоги, и авторы литературы для детей должны помнить о факте, что, подготавливая книгу для детей, она должна быть коммуникативной и пополнять опыт не сформировавшегося ещё

читателя новыми, важными элементами, которые повлияют на его формирующуюся личность. Поэтому книжную иллюстрацию нужно понимать как сумму нужд молодых потребителей литературы и сознательно реализованных намерений взрослых, будущих между прочим носителями артистических, воспитательных и образовательных ценностей.⁷²

Задания, поставленные перед современной книжной иллюстрацией для детей, будут безусловно касаться:

- Наиважнейшего эditorского качества (привлекательности);
- Усиления духовного переживания;
- Доступности литературного содержания по принципу гармоничного соединения с пластическим образом;
- Стимуляции познавательных структур, а за этим идёт формирование заинтересованности, морально-общественных нужд и ценностей;

- Введения в мир искусства;
- Побуждения детской фантазии;
- Формирования эстетической чувствительности и чувств;
- Благоприятствования играм;
- Пробуждения позитивных чувств: уменьшения напряжения, удовлетворения нужд; а также компенсирующего и даже терапевтического воздействия;⁷³

- Иллюстрация должна делать восприятие содержания книги приятным;

- Упрощать чтение;
- Побуждать желание контактов с книгой, тем самым воспитывать потенциального любителя литературы.

Итак, книга, как и иллюстрация должны представлять наиважнейшее качество, выполнять условия гармоничного целого, соответствующего нуждам и возможностям восприятия детей. Книжная иллюстрация должна быть артистическим и литературным фактом.

⁷² E. Piwowarska, Ilustracja książkowa dla dzieci. Analiza zjawiska na podstawie wybranych publikacji w polskiej prasie pedagogicznej XIX i XX wieku, w: Dziecko i sztuka, pod red. W. Szlufika i A. Pękała, Częstochowa, 2000, стр.103-112

⁷³ J. Doroszewska, W poszukiwaniu właściwej ilustracji dla dzieci, „Odrodzenie”, 1949, nr 7