

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением
иностранных языков» Ново-Савиновского района города Казани

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

ТЕМА

Иллюстрация к произведению Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие»

Автор проекта:

Гарифуллина Камилла Рамилевна,
учащаяся 11 А класса

Руководитель проекта:

Романова Лариса Викторовна,
учитель ИЗО

Казань –2020 г.

Оглавление

Введение.		3
Глава 1. План деятельности по проекту.		5
Глава 2. Теоретическая часть.		7
2.1 Анализ повести и одноименных фильмов.		7
2.2 Выбор сцены для иллюстрирования.		8
2.3 Главная идея и замысел иллюстрации.		8
2.4 Использование художественных материалов.		9
2.5 Понятия, используемые в проекте.		9
Глава 3. Практическая часть.		10
3.1 Этапы работы над эскизами.		10
3.2 Этапы работы над иллюстрацией.		11
3.3 Детализирование иллюстрации.		12
Заключение		13
Список источников		14
Приложения		15

Введение

Актуальность:

9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории нашей страны - победа в Великой Отечественной войне. Благодаря мужеству и отваге наших солдат, наша страна осталась свободной, а народ - единым. 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) Россия отмечает ежегодно. День Победы – великое национальное событие, которое принято называть праздником со слезами на глазах. Победа в самой жестокой за всю историю человечества войне навечно останется гордостью за русское оружие, за силу любви и преданности Отечеству. Фраза, ставшая названием повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие», звучит, как мысль том, что жизнь продолжается. Жизнь, которую подарили нам простые солдаты, сложившие свои головы на полях сражений в этой трагической войне. К ознаменованию 75-летия победы будет приурочено множество мероприятий, фестивалей, конкурсов, посвящено изданию культурных произведений, памятных сувениров и др. Поэтому проект – это мой вклад в сохранение памяти о подвиге наших дедов и прадедов.

Новизна:

Иллюстрация к произведению будет создаваться на основе авторских эскизов.

Назначение проекта:

Формирование у детей ценностного отношения к истории страны и событиям Великой Отечественной войны, воспитание внимательного отношения к памяти старшего поколения и сохранению традиций воинской славы Отечества. Передача иллюстрации через образ сержанта исторической памяти, мужества и смелости, героизма, нечеловеческой жестокости, истории судеб пяти молодых девушек, для которых первый бой стал последним, что правдиво и трогательно изобразил писатель, прошедший всю войну – Борис Васильев.

Ожидаемый результат:

Продукт, полученный в результате реализации данного проекта, может использоваться в ходе военно-патриотических мероприятий, проводимых на базе школы № 132 (например, как атрибут фотозоны, декорация в военной постановке, часть интерьера самого учебного заведения, иллюстративный материал на уроках литературы при изучении творчества Б.Л. Васильева).

Цель проекта:

Раскрытие военно-патриотической темы на примере иллюстрирования сцены из произведения «А зори здесь тихие».

Задачи:

1. Изучить материал повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие» (1969) и одноименных фильмов, снятых режиссерами С.И. Ростоцким (1972) и Р.Ф. Давлетьяровым (2015).
2. Разработать на основе материала эскизы выбранной сцены.
3. Создать живописную композицию «А зори здесь тихие».
4. Использовать данный проект на школьных мероприятиях, посвященных 75-летию победы в ВОВ, а также в патриотических конкурсах.

Сроки реализации проекта: с октября 2019 года по май 2020 года в соответствии с Положением об индивидуальных проектах обучающихся 10-11 классов.

Глава 1. План деятельности по проекту

№	Тематика мероприятия	Сроки реализации
Задача 1.	Изучить материал повести Б.Л. Васильева «А зори здесь	

тихие»(1969) и одноименных фильмов, снятых режиссерами С.И. Росточким (1972) и Р.Ф. Давлетьяровым (2015).		
1	Прочитать произведение Б.Л. Васильева. Проанализировать сюжетную линию, композицию, главную мысль и проблемы, поднятые автором при написании повести	Октябрь, 2019
2	Просмотреть фильм, снятый в 1972 году. Сопоставить раскрытие главной мысли в произведении и экранизированной постановке	Октябрь, 2019
3	Просмотреть фильм, снятый в 2015 году. Исследовать отражение главной мысли повести в более поздней экранизации фильма	Октябрь, 2019
4	Сделать сравнительный анализ произведения и поставленных по нему фильмов	Октябрь, 2019
5	Выбрать сцену, которая будет иллюстрироваться	Октябрь, 2019
Задача 2. Разработать на основе материала эскизы выбранной сцены		
1	Определить композицию и технику написания иллюстрации	Ноябрь, 2019
2	Провести разработку авторских эскизов	Ноябрь, 2019
3	Проведение пробных зарисовок на пленэре с целью изучения деталей	Ноябрь-декабрь, 2019

	элементов иллюстрации	
4	Осуществить выбор цветовой гаммы основной иллюстрации (создание форэскизов)	Ноябрь-декабрь, 2019
Задача 3. Создать живописную композицию «А зори здесь тихие».		
1	Выбор одного из эскизов.Определение этапов работы над иллюстрацией.	Январь, 2020
2	Перенесение его на большой формат (100x75).	Январь, 2020
3	Основная работа над проектом. Завершение работы (детализация)	Январь-апрель, 2020
Задача 4. Использовать данный проект на школьных мероприятиях, посвященных 75-летию победы в ВОВ, а также всевозможных патриотических конкурсах.		
1	Выставка работы ко дню Победы на мероприятиях, проводимых на базе школы	Май, 2020
2	Отправка проектной работы для участия в конкурсе, посвященном военно-патриотической тематике	Май-июнь, 2020

Глава 2. Теоретическая часть

2.1.Анализ повести и одноименных фильмов.

В произведении Б.Л. Васильева "А зори здесь тихие" раскрывается война глазами женщины. Художественно преобразовывая действительность, одаривая героинь совершенно разными индивидуальными чертами, автор добился удивительного правдоподобия.Тема произведения совершенно новая для военной прозы – война глазами женщины.

Проанализировав сюжетную линию, композицию понимаем главную мысль, которую хотел подать автор повести, заложенная в названии повести – правильно живёт лишь природа, в ней всё тихо и спокойно, а в человеческом мире – бури, смятение, ненависть, боль. И сама фраза «а зори здесь тихие» говорит о том, что жизнь продолжается. Продолжается, благодаря подвигу простых людей во имя мира на земле. Выявляя проблему, поднятую в произведении, можно сказать о том, чему учит это произведение, что должно оставаться в сердцах будущих поколений. Война – это страшно, она не различает пола и возраста, мы должны помнить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее.

Автор произведения настолько умело владел пером, что вдохновил режиссера Станислава Ростоцкого на создание одноименного фильма по мотивам данной повести, который вышел в свет в 1972 году. Позднее, в 2015 году вышла более современная адаптация произведения от Рената Давлетьярова. После подобной наглядности многие люди ещё больше прониклись судьбам молодых защитниц своей страны. Данные экранизации повести имели огромное значение в патриотическом воспитании поколений. Режиссёры картин преследовали определённые художественные цели, чтобы правдиво передать и раскрыть трагедию, которая настигла все человечество в годы Великой Отечественной войны.

Фильмы были сняты очень близко к тексту книги, что делает сюжет более ярким и захватывающим и будет понятен любому зрителю, который даже не читал эту повесть. Отличия можно найти лишь в незначительных деталях, таких как имена второстепенных персонажей, место жительства некоторых героев и диалоги, помогающие сделать сюжеты фильмов более целостными.

2.2. Выбор сцены для иллюстрирования.

После выполнения анализа произведения «А зори здесь тихие» и его одноименных фильмов был сделан выбор сцены для дальнейшего иллюстрирования. На картине использовался фрагмент сцены, где Федот

Васков шел сквозь туман на встречу к немцам и «ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро». В этот момент Федот Евграфыч был полон горечи, он хотел лишь отомстить за всех погибших девушек и наконец «поставить точку», закончив войну. При выборе сцены, которая будет перенесена на полотно, учитывался образ сержанта, воспоминания которого составляют основной сюжет. Через его мужское восприятие автор подаёт образы нежных трогательных девушек-зенитчиц, раскрывает мотивы, по которым они оказываются на фронте. Он оказывается свидетелем этих трагических событий, которые будут терзать его душу до самой смерти. Именно это и повлияло на выбор этой сцены для иллюстрирования.

2.3. Главная идея и замысел иллюстрации

Главной идеей иллюстрации (см. Приложение 8) является передача атмосферы и настроения главного героя на момент смерти всех девушек. На переднем плане картины мы можем увидеть Федота Евграфыча Васкова, полной грусти и отчаяния. В его голове прокручиваются мысли о девушках, которых он потерял, и о мирной жизни. Рука, расположенная на плече Федота, символизирует всех девушек и воспоминания о них, которые будут с ним до самой смерти. Также рука – символ поддержки, необходимая человеку, пережившего столь трагические события. На заднем плане расположена мирная деревушка, символизирующая мирную послевоенную жизнь, о которой так мечтает главный герой повести. Даже после наступления его мечты, война оставила большой след в его жизни, что изменило его взгляд на всю жизнь. Именно поэтому данная иллюстрация получила название «Призраки прошлого».

2.4. Используемые художественные материалы.

Подходя к техникам изобразительного искусства, останавливаем выбор на одной из техники живописи – гуашь, так как она наиболее распространенная и с помощью нее легче передать цветовую гамму, влияющую на передачу

атмосферы. Выбор пал на гуашь фирмы «Мастер Класс», в составе которой 12 цветов, так как им присуща высокая укрывистость и отличная смешиваемость. Легко размывается водой, что облегчает работу. Также они хорошо ложатся на любую ровную поверхность, а именно на деревянную фанеру, использованная для иллюстрации. Для смешивания красок использовалась бумажная палитра с влагостойкой бумагой, что способствовало её долговечности.

Перенос на большой формат осуществлялся посредством художественных материалов, таких как кисти из щетины, волоса белки и синтетики. Щетина имеет хорошее поглощение и удерживание краски, так как поверхность щетины шероховатая и слегка чешуйчатая. Волоски белки ведут четкую, направленную линию, что позволяет аккуратно выполнять детали картины. Синтетика идеально подходит для ровных линий, что помогает заполнить фон быстро и без проблем.

Сама иллюстрация была нарисована на деревянной фанере с подрамником для устойчивости и дальнейшего закрепления на стене. Фанера размером 100x75(см) предварительно была подготовлена к нанесению красок с помощью его очистки и нанесению грунта, чтобы гуашь легче ложилась.

2.5. Понятия, используемые в проектной работе.

1. Форэскиз – быстрая зарисовка будущей картины, передающая основную суть и без деталей.

Было выполнено 5 форэскизов(см. Приложение 1-2) для выбора фрагмента иллюстрирования и 4 форэскиза(см. Приложение 3-6) домов, один из которых был использован в самой иллюстрации.

2. Эскиз – более подробный набросок к картине.

Было выполнено 2 эскиза в определенных цветовых гаммах (см. Приложение 7). Первый эскиз был выполнен в холодной цветовой гамме, а второй – в теплой цветовой гамме.

3. Пленэр – рисование на открытом воздухе, в частности быстрые зарисовки природы.

Все форэскизы домов были выполнены на пленэре в поселке «Савиново».

Глава 3. Практическая часть

Раскрывая особенности работы в практической части можно выделить два этапа: выполнение эскизов и самой иллюстрации.

3.1. Этапы работы над эскизами.

- Реализация авторских эскизов.

На этапе выбора сцены иллюстрирования были выбраны несколько фрагментов для перенесения их на лист бумаги. В ходе этого было создано 5 эскизов(см. Приложение 1-2).

Эскиз №1 – Рука главного героя с Орденом Красной Звезды. Им награждались все военнослужащие за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности, в том числе Федот Евграфыч.

Эскиз №2 – Федот Васков только узнал про смерть Лизы Бричкиной, посланной доложить об изменении обстановки. Лиза, переходя через болото, оступается и тонет. Федот после того, как узнал об этом, осознал, что помощь не придет, и шанса на спасение практически нет.

Эскиз №3 –После того, как главный герой узнал, что вместо двух немцев, которых заметила Рита Осянина в лесу, шестнадцать, ему пришлось придумать новый план действий. Именно от его решений зависело, что произойдет, что он не должен оступиться.

Эскиз №4(был выбран для иллюстрации) – Огорченный Васков вспоминает девушек, героически погибших от рук немцев, и мечтает закончить войну, оставив её позади.

Эскиз №5 –Федот Евграфыч объясняет дальнейшие действия в сражении с немцами девушкам, и при этом морально настраивает каждую.

- Зарисовка эскизов выбранных домов

После выбора эскиза, который будет перенесен на большой формат, создавались зарисовки деревянных домов, являющиеся частью композиции иллюстрации. Зарисовки происходили в посёлке «Савиново» города Казани. Часть домов находятся на берегу реки Казанки.

Эскиз №1(был выбран для иллюстрации)–Деревянный дом, главной особенностью которой является наличие четырех окон.

Эскиз №2 – Деревянный дом с наличием маленького забора.

Эскиз №3 – Два деревянных дома, расположенные среди деревьев

Эскиз №4(был выбран для иллюстрации) – брусчатый дом с забором вокруг него.

-Выбор цветовой гаммы

Для определения цветовой гаммы, в которой будет выполнена картина, были сделаны следующие эскизы:

Эскиз №1(был выбран для иллюстрации) – композиция, выполненная в холодных оттенках, более точно передает нагнетающую атмосферу перед нападением Федота Васкова на немцев.

Эскиз №2 – композиция в тёплых оттенках передает более позитивные эмоции, но в данной иллюстрации в передаче этого нет необходимости.

3.2. Этапы работы над иллюстрацией.

- Перенос рисунка с эскиза на большой формат.

Перенос содержимого эскиза(10х7) осуществлялся на деревянную фанеру(100х75) с помощью карандаша с мягкостью 4В для более яркого рисунка, который поможет сделать наметку четко и быстро. Масштаб 10:1.

- Основной этап работы с гуашью.

Работа начиналась с заднего фона, а именно лес и трава. Заполнения определенной области одним цветом, потом добавление светлых цветов, такие как белый и серый, и темных – зеленый, коричневый и черные оттенки(светотень) передавали объём. При этом идёт сравнение с фотографиями деревьев и травы для показания реалистичности. Также при

работе с задним планом были проработаны дома с эскизов, выполненных на пленэре. Краски наносились коричневого цвета с белилами, также использовались синие и черные оттенки. С помощью кисти из щетины передавалась текстура древесины. Для передачи неба и облаков преимущественно использовалась гуашь белого цвета и для объёма – гуашь синего, серого и фиолетового цвета. Работа над этой частью заднего плана выполнялась с помощью кисти из синтетики для схожести с реальными облаками.

Продолжением создания иллюстрации являлось написание человека. В первую очередь работа проходила над головой, а в частности над лицом. Образ был взят из описания в книге и персонажей-сержантов, представленных в фильмах. Цвет кожи получился за счёт использования белого, бежевого(или жёлтого), красного цветов. В теневых частях лица преимущественно использовались коричневые и чёрные оттенки. Рука, лежащая на плече Федота Евграфыча, также выполнена в таких оттенках. Для написания волос, усов и бровей применялся чёрный и белила. Военный костюм охра-зеленого цвета и все его детали создавались по примерам из фильма, а также из фотографий.

3.3. Детализация иллюстрации.

Детализация – основная часть написания картины, так как она помогает сделать её более реалистичной. Вся детализировка создавалась при помощи тонкой кисти, а именно кисть из белки №02, которая помогала выполнить эту работу лаконично. На каждый фрагмент, требующий тщательной детализации, затрачивалось времени не меньше, чем на основную работу, чтобы иллюстрация была как можно реалистичнее.

Заключение.

В ходе выполнения проектной работы я очень близко соприкоснулась с трагедией человечества. Горе и боль, которые принесла Великая Отечественная война, подвиг людей ради спасения своего Отечества были рассмотрены мной

совершенно с другой стороны, я поняла, что это большая трагедия не только для участников войны, но и для всего человечества. Также не стоит забывать, что мы не должны допустить в будущем такого же, ведь грань между жизнью и смертью довольно хрупкая и такие вещи, как война разрушают её «по щелчку пальцев». Разработка эскизов и иллюстрирование фрагмента трагических событий, раскрытых в произведении повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие», послужило более осмысленному пониманию масштабов этой трагедии, внутреннего мира, человека, который отдал жизнь за мир для будущего поколения. Во мне родились чувства глубокого уважения и признательности к подвигу простых солдат, отдавших свои жизни ради спасения других людей. И слова всех военных песен звучат для меня уже совсем по-другому, я слышу не просто песню, а чувствую сердцем смысл, вложенный в нее.

Для достижения ценностного отношения к истории Отечества и событиям Великой Отечественной войны, к памяти старшего поколения, традициям воинской славы была проделана работа, которая является маленькой, но важной частичкой в сохранении памяти Великого подвига советского народа. При создании иллюстрации по произведению Б.Л. Васильева были изучены такие особенности, как сама повесть, видение разных режиссеров на формат постановки произведения и их подача событий ВОВ на экранах.

Процесс работы одновременно был трудоемкий и интересный, потому что у меня была возможность увидеть часть этих событий своими глазами и прочувствовать дыхание того времени, окунуться в историю своего героического народа. Работа будет напоминанием о тех людях, которые не пожалели своих жизней ради светлого будущего. Проект будет гармонично смотреться в оформлении школьными театральными студиями декораций в постановках, посвященных Великой Отечественной войне. Иллюстрация фрагмента из произведения найдет место в процессе обучения учащихся особенностям творчества Б.Л. Васильева и на смотрах-выставках. Самым

важным результатом работы над проектом является то, что удалось внести личный вклад в сохранение памяти о погибших солдатах, тем самым отдать дань их подвигу, и выразить благодарность за подаренное мирное небо.

Глава 7. Список источников

1. Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие...». — М.: ДОСААФ, 1977. — 224с.
2. Интернет-ресурсы по состоянию на 07.11.2019 Википедия. «А зори здесь тихие» (повесть)
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5%E2%80%A6_\(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5%E2%80%A6_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C))
3. Опыт обучения в МБУДО «ДХШ №3» Ново-Савиновского района г.Казани, годы обучения - 2014-2017 год (красный диплом).

Глава 8. Приложения

Эскизы.

Приложение 1. Эскиз №1 – Рука с орденом красной звезды; Эскиз №2 – Федот Васков, узнавший про смерть Лизы Бричкиной; Эскиз №3 – Федот Евграфыч, продумывающий план по нападению на немцев.

Приложение 2. Эскиз №1 – Федот Васков, вспоминающий о девушках и мирной жизни; Эскиз №2 – главный герой, объясняющий план действий девушкам.

Приложение 3. Деревянный дом.

Приложение 4. Деревянный дом с забором.

Приложение 5. Два деревянных дома

Приложение 6. Брусчатый дом с забором

Приложение 7. Форэскиз №1 – холодная композиция; Форэскиз №2 – теплая композиция.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Приложение 8. Иллюстрация к произведению Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие» под названием «Призраки прошлого».