

Елизавета Милоградова

**Дети из России иллюстрируют литературные произведения
американских писателей**

Elizaveta Milogradova

**Children from Russia illustrate literary works
of American writers**

Посвящается моему отцу, художнику-мультипликатору
Шиманец Генриху Францевичу

Предисловие

Мое детство прошло в коммунальной квартире в старом районе Москвы. Наш дом находился на Серпуховском валу между двумя православными святынями Донским и Даниловым монастырями. А вокруг бульвара рабочий поселок 1930-годов, завод, архитектура авангарда, дома-коммуны, Даниловские бани. Дом моего детства был очень красивый, восьмиэтажный, по верхнему периметру под крышей украшенный сграффито, а на первом его этаже была библиотека, где мы проводили свободное время в читальном зале. Мы жили на седьмом этаже в квартире номер 12, у нас тоже была домашняя библиотека, которую собрали мои дедушка и бабушка. Книги стояли в большом трехстворчатом шкафу, открыв стеклянные дверцы которого, можно было соорудить что-то наподобие телефонной будки, и сидеть так в ней в обнимку с интересной книгой часами, никем не замеченной. Так делала моя мама, мои сестры и я. Мы все любили читать. Сейчас не осталось ни завода, ни бань, ни нашего дома с книжным шкафом, - все только в памяти...

Dedicated to my father, a cartoonist
Shimanets Henri Frantsevich

Foreword

I spent my childhood in a communal apartment in the old district of Moscow. Our house was located on Serpukhoskiy Val Street between two Orthodox shrines Donskoy and Danilov monasteries. And around the boulevard there was a working-class settlement of the 1930s, a factory, avant-garde architecture, communal houses, Danilov baths. The house of my childhood was very beautiful, eight-storey, decorated with sgraffito along the upper perimeter under the roof, and on its first floor there was a library where we spent our free time in the reading room. We lived on the seventh floor in the apartment number 12; we also had a home library, which my grandparents had collected. The books stood in a large three-door bookcase, opening the glass doors of which, you could build something like a telephone booth, and sit like that in an embrace with an interesting book for hours, unnoticed by anyone. So did my mother, my sisters and me. We all loved to read. Now there is neither a factory, nor a bathhouse, nor our house with a bookcase - everything is only in our memory...

1976 год. Темно, уже полночь. В нашей квартире все разошлись по своим комнатам, спят, соседи тоже спят. Свет горит только на кухне – небольшая лампа на столе. Не спит только мой папа. Работать по ночам это многолетняя привычка художника рисованных фильмов. Папа пьет крепкий чай, почти чифир - полкружки заварки и слушает приемник в одном наушнике, настроив «Голос Америки». В то время многие слушали радио оттуда, из-за «железного занавеса». Это было глотком свободы из того, другого мира, далекого от нас.

Папа много рассказывал мне об Америке, о великом художнике-мультипликаторе Уолте Диснее. Папа нарисовал для меня на большом листе Микки Мауса и повесил над моей кроватью. Рисовал папа с легкостью и быстро, а образы получались гротесковыми, карикатурными и с потрясающим юмором. Это навык художника-фазовщика и прорисовщика, который создает сотни рисунков-движений мультипликационного персонажа на кальках. Папа отлично рисовал в детстве и позже окончил двухгодичные послевоенные курсы мультипликаторов, ведь в тяжелое послевоенное время надо было быстро получить специальность и идти работать, чтобы прокормить себя и свою семью. Мы с папой часто рисовали вместе, или я просила нарисовать что-то папу, а потом с восхищением наблюдала за виртуозностью его рисунка. Мы часто обсуждали наши рисунки, смеялись.

1976. It's dark, it's already midnight. In our apartment, everyone has gone to their rooms, they are sleeping, the neighbors are sleeping too. The light is lit only in the kitchen - a small lamp on the table. Only my dad isn't sleeping. Working at night is a perennial habit of cartoonists. Dad is drinking strong tea - half a cup of brew and listening to the receiver in one earphone, setting up the Voice of America. At that time, many people listened to the radio from the other side, because of the Iron Curtain. It was a breath of freedom from that other world far from us.

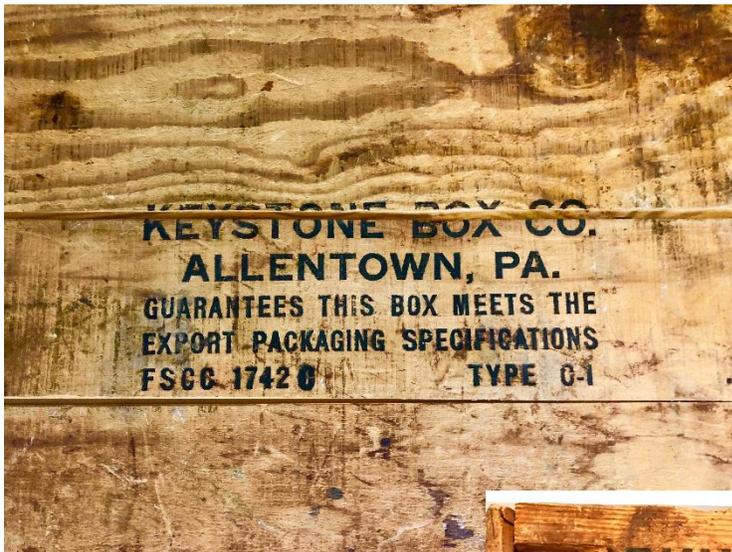
Dad used to tell me a lot about America, about the great cartoonist Walt Disney. Dad painted Mickey Mouse for me on a large sheet and hung it over my bed. Dad drew with ease and very quickly, and the images were grotesque, caricatured and with stunning humor. This is the skill of an inbetween artist and designer who creates hundreds of drawings-movements of a cartoon character on tracing paper. Dad drew well in childhood and later graduated from biennial post-war multiplier courses, because in the difficult post-war time one had to quickly get a specialty and start working to provide for himself and his family. Dad and I often used to draw together, or I asked dad to draw something, and then with admiration I observed the virtuosity of his drawing. We often used to discuss our drawings, laughed.

А еще на наших антресолях в коридоре хранился деревянный ящик с елочными игрушками, обернутыми газетой и ватой. Однажды мы в очередной раз достали ящик перед новым годом, и папа сказал: «Посмотри, этот ящик военных лет, в нем привезли банки с тушенкой из Америки. Это помощь ленд-лиз¹ от наших союзников из США. Без нее многие погибли бы от голода».

¹ Ленд-лиз – (от англ. *lend* — давать взаймы и *lease* [li:s] — сдавать в аренду, внаём) - государственная программа США, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли продовольствие, медицинские лекарства и боеприпасы странам – союзникам.

And in our mezzanines in the hallway a wooden box with Christmas decorations was kept, wrapped with newspaper and cotton. Once we took out a box again before the new year, and dad said: “Look, this box is from the war years, cans of canned meat from America were brought in it. This is the help of Lend-Lease² from our allies from the USA. Without it, many could die of starvation”.

² Lend-Lease is the US state program, under which the United States of America supplied food, medicine, and ammunition to allied countries.

Первоначально в программу ленд-лиз входили страны Британской империи и Китай. В 1941 году к программе подключился СССР. В период с июня 1941 по май 1945 года доставлены в СССР в общей сложности 4 млн тонн военных грузов, включая продукты питания и медикаменты. Важнейшее значение для Советского Союза вообще и для Красной Армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн). Почти вся армия, а также значительная доля «гражданки» (в основном, работники ключевых военных заводов и номенклатуры), находились в основном на ленд-лизовском продовольственном обеспечении тушёнкой, маслом, шоколадом и другими продуктами.

У папы была любимые книги детства – «Приключение Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена в переводе Корнея Чуковского. Эти книги, зачитанные почти до дыр в детстве, бережно хранились в папином книжном шкафу всю его жизнь и перечитывались им неоднократно. Папа почти знал их наизусть и пересказывал мне отдельные главы. В последние годы своей жизни, когда он уже потерял зрение, он просил нас включать аудиозаписи этих книг, смеялся, вспоминал как читал эти повести в детстве.

Initially, the Lend-Lease program included the countries of the British Empire and China. In 1941, the USSR joined the program. In the period from June 1941 to May 1945, a total of 4 million tons of military cargoes, including food and medicine, were delivered to the USSR. Lend-Lease supplies of foodstuffs were the most important for the Soviet Union in general and for the Red Army in particular (about 1,750,000 tons were supplied from the USA). Almost the entire army, as well as a significant proportion of citizens (mainly employees of key military factories and nomenclature), were mainly on the Lend-Lease food supply with stew, butter, chocolate and other products.

Dad had his favorite childhood books - “The Adventure of Tom Sawyer” and “The Adventures of Huckleberry Finn” by Mark Twain in the translation of Korney Chukovsky. These books, re-read countless of times in childhood, were carefully kept in my father's bookcase all his life and were re-read by him several times. Dad almost knew them by heart and told me separate chapters. In the last years of his life, when he had already lost his sight, he asked us to give him to listen to the audio recordings of these books, laughed, recollected how he had read these stories in his childhood.

Его довоенное детство прошло в сталинскую эпоху, в страхе быть высланным в лагеря вместе с родителями из-за переписки его отца Франца с матерью и своими родными из Вильно (ныне Вильнюс, столица Литвы). Он был родом из польской католической семьи. Их письма невозможно читать без слез.

Не знаю откуда у папы были книги Марка Твена, но я знаю одну историю, которую он мне рассказывал о семье геологов, живших в соседней комнате их коммуналки на Чистых прудах (ныне актерские мастерские театра «Современник»). Это были молодые муж с женой, за которыми однажды приехал «Черный воронок», и больше никто их не видел. Их комната была закрыта какое-то время, пока не поселили туда другую семью, которая выставила в общий коридор их шкаф с книгами. У шкафа сзади была щель, через которую ребята таскали книги и читали. Возможно, среди них были и папины книги Марка Твена 1936 года издания с черно-белыми иллюстрациями.

А еще были другие американские писатели, с которыми я познакомилась позже и книгами которых зачитывалась в детстве и подростковом возрасте. Это замечательные «Приключения слона Хортона» Доктора Сьюза, «Всадник без головы» Майн Рида, О. Генри, Джек Лондон, Рей Брэдбери, Эрнест Хемингуэй, Маргарет Митчелл и многие другие.

His pre-war childhood passed in the Stalin era, in fear of being sent to camps with his parents because of the correspondence of his father Franz with his mother and his relatives from Vilna (now Vilnius, the capital of Lithuania). He was from a Polish Catholic family. Their letters cannot be read without tears.

I don't know where Dad had the books of Mark Twain from, but I know a story he told me about a family of geologists who lived next door in their communal apartment at Chisty Ponds (now the actor workshops of the Sovremennik Theater). These were young husband and wife, for whom the Black "Voronok" (paddy wagon) once came, and no one saw them ever since. Their room was closed for a while until another family was placed there, which put their bookcase in the common hallway. At the back of the bookcase there was a hole through which children dragged books and read. Perhaps among them were my father's Mark Twain books published in 1936 with black and white illustrations.

And there were other American writers whom I met later and whose books were read out in childhood and adolescence. These are the wonderful "Horton Hears a Who!" by Dr. Seuss, "The Headless Horseman" by Mine Reed; O. Henry, Jack London, Ray Bradbury, Ernest Hemingway, Margaret Mitchell and many others.

Вот с этих папиных рассказов и чтения американской литературы с детства началось мое знакомство с американской культурой, со страной, которая имеет богатую историю и традиции и соединила в себе тысячи культур разных народов.

В моей книге я расскажу, как мы с моими учениками знакомимся с творчеством американских детских писателей и иллюстрируем их произведения.

Наша изостудия

Почему я стала преподавателем? Потому что мне нравится обучать маленьких и взрослых людей тому, что умею сама, передавать свой опыт и знания другим людям, и особенно детям. Я считаю, что в детях надо развивать способности с их рождения, вкладывать как можно больше интересного и познавательного в их развитие, заниматься с детьми рисованием, музыкой, спортом, изучением языков и многим другим. У русских есть пословица: «Что посеешь, то и пожнешь». Мое мнение созвучно с общим мнением: от того, как мы воспитаем детей, наше будущее поколение зависит и наше будущее, и будущее человечества в целом. Поэтому стараюсь развивать в детях не только их творческие и художественные способности, но и провожу свои занятия в условиях любви, заботы и взаимопонимания.

It was from these father's stories and reading American literature that I began my acquaintance with American culture in my childhood, with a country that has a rich history and traditions and united thousands of cultures of different nations.

In my book, I will tell you how my students and I get acquainted with the works of American children's writers and illustrate their works.

Our art studio

Why did I become a teacher? Because I like to teach little and adult people what I can do myself, to transfer my experience and knowledge to other people, and especially to children. I believe that it is necessary to develop children's abilities from their birth, to invest as much interesting and informative activities as possible in their development, to do drawing, music, sports, learning languages and many other things with children. Russians have a proverb: "You reap what you sow". My opinion is consonant with the general opinion: on how we raise children, depends our next generation and our future, and the future of humanity as a whole. Therefore, I try to develop in children not only their creative and artistic abilities, but also run their classes in terms of love, care and understanding.

Я стараюсь, чтобы на моих занятиях дети получали только положительные эмоции, испытывали радость от рисования, от результатов своей изобразительной деятельности и с нетерпением и интересом ждали наших новых встреч. А родителей прошу только хвалить своих детей и обязательно устраивать выставки их рисунков дома. В изостудии проходят выставки детских работ, а также в конце каждого занятия мы смотрим на наши рисунки и находим положительные моменты у каждого. Каждый участник моих занятий может сам выступить и рассказать о том, что хотел изобразить, а остальные могут похлопать в ладоши. Тем самым я стараюсь развивать в каждом ребенке уверенность, чувство удовлетворенности результатом своей творческой деятельности, стимулирую детей на дальнейшее творчество. Мои методы преподавания построены только на основе положительного подкрепления и дают свои положительные плоды: ребята с удовольствием бегут ко мне, когда я прихожу за ними, чтобы отвести их в комнату для занятий творчеством, с интересом рисуют, радуются, видя результаты своей деятельности, хотят снова поскорее встретиться, чтобы порисовать еще, рисуют и после занятий, дома.

Дети – это особый мир, очень интересный, непосредственный, открытый, всегда добрый.

I try to ensure that children at my lessons receive only positive emotions, feel the joy of drawing, getting the results of their visual activities, and look forward to our new meetings with impatience and interest. And I ask parents only to praise their children and make sure to arrange exhibitions of their drawings at home. In the art studio there are exhibitions of children's works, and at the end of each lesson we look at our drawings and find positive points for each one. Each participant of my lessons can speak and tell about what he wanted to draw, while the rest can clap their hands. Thus, I try to develop confidence in each child, a feeling of satisfaction with the result of their creative activity, I encourage children to continue their work. My teaching methods are built only on the basis of positive reinforcement and they give their positive results: the children gladly run to me when I come to take them to the room for creative work, draw with interest, rejoice, seeing the results of their activities, want to meet as quickly as possible to draw more, they draw after lessons at home.

Children are a specific world, a very interesting, immediate, open, always kind one.

На своих уроках я не только учу детей разным приемам, техникам рисования, а учусь у них сама, учусь мыслить также открыто как мыслят дети, рисовать так же ярко и непосредственно как дети. Их рисунки образны, яркие, непосредственны. Дети с легкостью создают интересные образы. В своем творчестве я стараюсь использовать такие же приемы передачи цвета, композиции. Мои самые любимые художники – это Пабло Пикассо и Анри Матисс, потому что с самого раннего своего детства я посещала Государственный Музей Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина в Москве, и мой отец всегда приводил меня в зал западноевропейского искусства и искусства Америки XIX – XX веков, где мы могли часами сидеть и смотреть на картины этих художников. Пабло Пикассо говорил: «Мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как дети». Творчество этих художников очень понятно детям, и я не только учусь у них умению передавать цвет, форму, использовать композиционные приемы, создавая свои произведения, но и часто обращаюсь к произведениям моих любимых мастеров на занятиях с детьми.

Многим детям, особенно после их неудачного опыта рисования, когда их могли ругать за испачканную одежду или «неправильно» нарисованный предмет, надо помочь раскрыть свои способности, поверить в себя и свои возможности, испытать радость от изобразительной деятельности.

At my lessons, I not only teach children different techniques of drawing, but I learn from them myself, I learn to think as openly as children think, to draw as brightly and directly as children draw. Their drawings are figurative, bright, direct. Children easily create interesting images. In my creation I try to use the same methods of color transfer, composition. My favorite artists are Pablo Picasso and Henri Matisse, because from my earliest childhood I attended the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow, and my father always brought me to the hall of Western European art and the art of America of the XIX - XX centuries, where we could sit and look at the pictures of these artists for hours. Pablo Picasso said: “It took me a lifetime to learn how to draw like children”. The creativity of these artists is very understandable for children, and I not only learn from them the ability to convey color, shape, use compositional techniques, creating my own works, but often use the works of my favorite masters at the lessons with children.

Many children should be helped to reveal their skills, to believe in themselves and their abilities, to experience the joy of visual activity, especially after their unsuccessful drawing experience, when they could be scolded for spoilt clothes or a “wrong” painted object.

Некоторым надо помочь преодолеть трудности при пользовании художественными материалами, научиться использовать различные материалы в своем творчестве, научиться видеть и понимать картины мастеров изобразительного искусства, переживать настроение героев, передавать в своих работах настроение, музыку, движение.

Что мы делаем на наших уроках? Об этом я хочу рассказать.

Прежде всего мы учимся видеть. Как научиться видеть? Видеть удивительное и прекрасное даже в самых обычных вещах? Это свойственно детям – они верят в сказку, могут самое обычное явление превратить в волшебство. Мы, взрослые, подчас учимся у детей непосредственности и наивности, умению видеть мир открыто и без стереотипов - этого порой так не хватает взрослому состоявшемуся художнику! Но и педагог учит детей видеть - видеть сто оттенков цвета в одном цвете, видеть картину мастера, уметь ее «прочитать», видеть композицию, ритм, движение и красоту вокруг нас. Наши занятия – это диалог между взрослым и детьми, художником и тем, кто делает первые открытия в изобразительном искусстве. А наши работы – это наш взгляд на мир.

Мы рисуем. Дети рисуют с рождения. Это часть их игры, часть познания окружающего мира и самого себя.

Some need help to overcome difficulties in using artistic materials, to learn how to use various materials in their work, learn to see and understand the paintings of fine art masters, relive the mood of the characters, convey the mood, music, movement in their works.

What do we do at our lessons? I want to tell about it.

First of all, we learn to see. How can one learn to see? See the amazing and beautiful even in the most ordinary things? This is typical of children - they believe in a fairy tale, they can turn an ordinary phenomenon into magic. We, adults, sometimes learn from children of spontaneity and naivety, the ability to see the world openly and without stereotypes - sometimes this is not enough for an adult established artist! But the teacher also teaches children to see - to see a hundred shades of color in one color, to see the picture of the master, to be able to “read” it, to see the composition, rhythm, movement and beauty around us. Our lessons are a dialogue between adults and children, the artist and those who make the first discoveries in the visual art. And our work is our view of the world.

We draw. Children draw from birth. This is a part of their game, a part of the knowledge of the world around them and of themselves.

Ребенок и карандаш – два неотъемлемых понятия, конечно, если взрослый не совершил случайно когда-то ошибку, внезапно вторгнувшись в мир ребенка со своими «советами». Дайте детям свободу, бумагу и карандаши, и вы увидите, как ребенок сам научится рисовать! Он будет выражать свои эмоции, настроение, играть, рисуя. Педагог только подсказывает, направляет, дополняет рисование ребенка, старается его заинтересовать, вдохновить и поверить в собственные возможности. Я - педагог, но я и сама художник! Мы рисуем! Занимаемся изобразительным искусством, если выражаться более грамотно. Работы учеников и мои работы – это наш разговор с миром и со зрителем, отражение наших впечатлений и чувств, это то, что мы хотим донести до вас, до зрителей. Своим творчеством, участием в выставках и художественных проектах я показываю пример детям в том, что произведения художника создаются для зрителей. Смотрите!

Мы говорим. Я говорю с нашими учениками. О чем? Обо всем... О закате и восходе, о цвете моря и оттенках неба, о композиции, колорите, о художниках и их произведениях, о тайнах и загадках старинных полотен и Древнеегипетских скульптур. Я говорю с родителями своих учеников о важности творческого развития в развитии личности человека, о развитии художественных способностей и формировании мыслящего человека.

A child and a pencil are two inalienable concepts, of course, if an adult has not accidentally made a mistake once, suddenly invading the world of a child with his “advice”. Give children freedom, paper and pencils, and you will see how the child learns drawing! They will express their emotions, mood, play, drawing. The teacher only prompts, directs, complements the drawing of the child, tries to interest him, inspire and believe in his own abilities. I am a teacher, but I myself am an artist! We draw! We are engaged in the visual arts, if expressed more competently. Works of students and my works are our conversation with the world and with the audience, a reflection of our impressions and feelings, this is what we want to convey to you, to the audience. With my creativity, participation in exhibitions and art projects, I set an example for children in the fact that the artist’s works are created for the audience. Look!

We talk. I talk with our students. About what? About everything... About sunset and sunrise, about the color of the sea and the shades of the sky, about the composition, color, about the artists and their works, about the mysteries and riddles of ancient paintings and ancient Egyptian sculptures. I talk with the parents of my students about the importance of creative development in the development of a person’s personality, the development of artistic abilities and the formation of a thinking person.

Мы с ребятами говорим через наше творчество со зрителями о нашем времени, о современном человеке и его среде, о связи с нашей историей, о жизни и о себе!

Атмосфера на уроках изобразительного искусства, созданная художником-педагогом – это особая среда, где ученик должен ощущать себя защищенным, но вместе с тем и свободным в поиске и решении поставленной задачи. Педагогу важно научить ребенка ориентироваться в этом поиске, создавать все необходимые условия для зарождения творческого замысла. На занятиях творчеством важно сохранить в ребенке его открытое, свободное от догм и взрослых стереотипов, мышление. Важно то, что педагог должен развивать в себе умение учить, не мешая.

Ценность занятий изобразительным искусством не только в том, чтобы дать ученику необходимые знания, умения и навыки, важно научить детей, выражая себя, переживать чувства, связанные с содержанием создаваемого ими художественного образа, формировать установку на собственное открытие, приоткрывая для него «зону ближайшего развития». Одно из важнейших условий занятий – создание атмосферы доверия и заинтересованности. Занятия изобразительным искусством не только формируют положительную самооценку и мотивацию достижения успеха. Через понимание искусства происходит формирование позитивного отношения к миру и другим людям.

Through our creativity we talk with the audience about nowadays, about the modern people and their environment, about the connection with our history, about life and about ourselves!

The atmosphere at the lessons of fine arts created by the artist-teacher is a special environment where a student should feel protected, but at the same time free in the research and finding solution for the task. It is important for a teacher to teach the child to navigate this search, to create all the necessary conditions for the birth of a creative plan. It is important to preserve in the child his open thinking, free from dogma and adult stereotypes. It is important that a teacher should develop the ability to teach without interfering.

The value of art classes is not only to give a student the necessary knowledge and skills, it is important to teach children to experience feelings associated with the content of the artistic image they create, to form a setting for their own discovery, opening the "zone of nearest development" for them. One of the most important conditions of the classes is to create an atmosphere of trust and interest. Fine art lessons not only form a positive self-esteem and motivation to achieve success. Through understanding of art, positive attitude towards the world and other people is formed.

Ценность таких уроков состоит том, что включение в творческий процесс происходит через переживание смысла произведений изобразительного искусства. Чем раньше развивать эмоционально-чувственный мир ребенка, умение понимать и переживать смысл произведений изобразительного искусства, тем ярче будет он сам, его внутренний мир и продукты его творчества. Через искусство можно воспитать в ребенке позитивно-настроенную к проявлениям окружающего мира личность, а, приобретая опыт настоящего творчества, человек получает возможность применить его в любой области труда и деятельности. Воспитанный и понимающий искусство человек будет беречь исторические ценности и сохранит их для будущих поколений. Вырастет добрым и чутким человеком. Этому учил меня мой отец, который был художником-мультипликатором и преподавателем мультипликации, работавший над созданием мультфильмов для детей. Он всегда говорил мне: «Проснешься, улыбнись миру, и мир улыбнется тебе». Я стараюсь всегда следовать этому наставлению, передаю этот опыт своим ученикам, что помогает мне достичь высоких результатов в своей педагогической деятельности, а детям получить не только знания, навыки и опыт в изобразительной деятельности, но и стать счастливыми и получать от занятий творчеством только положительные эмоции.

The value of such lessons lies in the fact that the inclusion in the creative process occurs through experiencing the meaning of works of art. The sooner a child develops the emotional and sensual world, the ability to understand and experience the meaning of works of art, the brighter he, his inner world and the products of his creativity will be. Through art, you can bring up a positively-minded personality that is tuned to the manifestations of the world around you, and by gaining the experience of real creativity, a person gets the opportunity to apply it in any field of work and activity. A well-mannered person that understands art will take care of historical values and preserve them for future generations. He will raise a kind and sensitive person. This was taught to me by my father, who was a cartoonist and animation teacher, he worked on cartoons for children. He always used to say to me: “You wake up, smile at the world, and the world will smile at you”. I try to always follow this instruction, pass on this experience to my students, which helps me to achieve high results in my pedagogical activity, and children not only get knowledge, skills and experience in visual activity, but also become happy and receive only positive emotions from their creative work.

Изобразительное искусство – это великое наследие человечества. В нем отражены история, литература и открытия человечества, начиная с древнейших времен и до современности. Во все времена изобразительное искусство имело свои приоритеты, а ценность заключается в его значимости для развития личности человека.

Знакомство с литературными произведениями американских писателей на наших занятиях изобразительным искусством.

Знакомство с литературными произведениями – особая тема на наших занятиях изобразительным искусством. Эта тема находит широкий отклик и особенно нравится детям любого возраста.

Мы иллюстрируем различные произведения писателей со всего мира: от сказок и стихов до поэм и повестей. Иллюстрируя литературное произведение, ребенок может выбрать любого персонажа, который ему больше нравится, у которого он находит общие со своим характером черты или наоборот, противоположные. Он может через рисунок выразить свое отношение к герою или происходящему событию в книге, показать свое «прочтение» фрагмента истории, подобрать художественные материалы для рисования, используя определенные качества материала для создания выразительности образа.

Fine art is the great heritage of humanity. It reflects the history, literature and discoveries of mankind, from ancient times to modern ones. At all times, art had its own priorities, and its value lies in its importance for the development of a person's personality.

Acquaintance with the literary works of American writers at our fine arts lessons.

Getting to know literary works is a special theme at our fine art lessons. This topic finds a wide response and is especially liked by children of any age.

We illustrate various works of writers from around the world: from fairy tales and short stories to poems. To illustrate a literary work, a child can choose any character that he likes more, with whom he finds features common to his character or, on the contrary, opposite. Through drawing, he can express his attitude to the hero or an event in the book, show his interpretation of a fragment of story, pick up artistic materials for drawing, using certain qualities of the material to create an expressiveness of the image.

Пока ребята рисуют, я читаю им книгу, к которой они выполняют иллюстрации. Чтение стихов, прозы, прослушивание музыки, театральное перевоплощение дополняют эмоциональное представление детей о герое, помогают почувствовать его характер. Перед началом работы над композицией, когда ребята впервые знакомятся с литературным произведением, мы разыгрываем небольшое действие с вырезанными из бумаги литературными героями произведения, и каждый может почувствовать себя на месте героя. Также перед началом мы изучаем костюмы и быт той эпохи, о которой идет речь в произведении.

Наряду с реальными событиями жизни ребенка, литературные образы приобретают такую же реальность, потому что дети верят в чудеса, происходящие в сказках. Ребенок, переживая события сказки или книжной истории, обязательно будет отражать их в своих рисунках. Рождаются замечательные портреты любимых литературных героев, яркие динамичные рисунки-действия по мотивам любимой книги. В своих играх и творчестве ребенок переплетает реальные события с книжными. Книги – это часть его мира, часть детства, которая запоминается на всю жизнь.

While children draw, I am reading them a book, which they are illustrating. Reading poems, prose, listening to music, theatrical reincarnation complements the emotional representation of children about the hero, helps to feel his character. Before starting work on the composition, when children first become acquainted with a literary work, we play a small action with literary heroes cut out of paper, and everyone can feel like a character. Also, before we begin, we study the costumes and life of the era, portrayed in the work.

Along with the real events of a child's life, literary images acquire the same reality, because children believe in miracles in fairy tales. A child, experiencing the events of a fairy tale or a book story, will definitely reflect them in his drawings. Wonderful portraits of favorite literary heroes are born, bright dynamic drawings-actions based on the favorite book. In his or her games and works, a child interweaves real events with book events. Books are a part of his or her world, a part of his or her childhood, which is remembered for a lifetime.

Мы иллюстрируем произведение Доктора Сьюза «Слон Хортон высиживает яйцо».

Теодóр Сьюз Гайсел (Доктор Сьюз, англ. Dr. Seuss) американский детский писатель и мультипликатор, родился 2 марта 1904 в Спрингфилд (Массачусетс), США в семье пивовара. Его семья когда-то иммигрировала из Германии. Отец Теодора, оставшись без работы по своей специальности, нашел работу смотрителя зоопарка, став впоследствии его директором, а позже и директором национального парка.

В детстве Теодор очень любил рисовать обитателей зоопарка. Он рисовал разных животных не только с натуры, но и благодаря своей богатой фантазии, изменял облик до неузнаваемости, придавая им выдуманные черты. Мать писателя, чью девичью фамилию Сьюз Теодор взял впоследствии в качестве псевдонима, поддерживала своего сына в его занятиях. Она даже позволила маленькому Тео рисовать своих причудливых зверей на стенах мансарды и часто хвалила его за его выдумки и рисунки.

Свою книгу «На Тутовой улице» Теодор Сьюз предлагал двадцати восьми издательствам, но везде получал отказ. Издательство Random House согласилось издать первое произведение Доктора Сьюза.

We illustrate the work of Dr. Seuss “The Horton Hatches the Egg”.

Theodore Seuss Geissel (Dr. Seuss) is an American children's writer and animator, born March 2, 1904 in Springfield (Massachusetts), USA in the family of a brewer. His family once immigrated from Germany. Theodore's father, left without work in his specialty, found a job as a zookeeper, later becoming a director of that zoo, and after that the head of a national park.

As a child, Theodore loved drawing the inhabitants of the zoo. He painted different animals not only from life, but also due to his rich imagination, he changed appearance beyond recognition, giving them imaginary features. The writer's mother, whose maiden name Seuss Theodore later took as a pseudonym, supported her son in his studies. She even allowed little Theo to paint his bizarre animals on the walls of the attic and often praised him for his inventions and drawings.

His book “On Mulberry Street” Theodore Seuss offered to twenty-eight publishers, but everywhere he was turned down. The Random House Publisher agreed to publish the first work of Dr. Seuss.

История «На тутовой улице», картинки к которой нарисовал сам автор, имела большой успех. Затем были изданы и другие произведения Доктора Сьюза, по которым также поставлены мультфильмы и мюзиклы. В США есть большой парк, созданный по мотивам рисунков писателя. Сейчас книги Доктора Сьюза самые продаваемые детские издания на английском языке. Вот некоторые самые известные из них: «Кот в шляпе», «Гринч — похититель Рождества», «Хортон высиживает яйцо», «На тутовой улице». «Лоракс», «Хроника бутербродной войны».

На своих занятиях я знакоблю учеников с творчеством писателя и предлагаю выполнить иллюстрацию к понравившемуся отрывку произведения автора. Одно из моих занятий было посвящено знакомству с историей про слона Хортона. Начинается наше занятие с приветствия. Далее я знакоблю своих учеников с замечательной сказкой в стихах Доктора Сьюза «Слон Хортон высиживает яйцо». Ребята с интересом слушают сказку, особенно их удивляет концовка стихотворения, когда из яйца вылупляется не птенец, а слоненок! Столько радости я вижу в глазах моих учеников! Видимо во время чтения сказки они очень переживали за доброго и ответственного Хортона. Эта книга безусловно учит помогать ближнему, не бросать другого в беде, держать свое обещание, быть ответственным и выполнять дело, за которое ты берешься - все самые лучшие человеческие качества!

The story “On Mulberry Street”, the pictures for which the author drew himself, was a great success. Then there were published other works by Dr. Seuss, cartoons and musicals based on the books were produced. In the US, there is a large park, based on the drawings of the writer. Now the books of Dr. Seuss are the best-selling children's publications in the English language. Here are some of the most famous of them: “The Cat in the Hat”, “How the Grinch Stole Christmas!”, “Horton Hatches the Egg”, “On Mulberry Street”, “The Lorax”, “The Butter Battle Book”.

At my lessons, I introduce the the writer's work to students and suggest to make an illustration of the liked passage from the work of the author. One of my lessons was devoted to getting acquainted with the story about the elephant Horton. Our lesson begins with a greeting. Next, I introduce a wonderful fairy tale in verse by Dr. Seuss “Horton Hatches the Egg” to my students. The children listen with interest to the fairy tale, especially they are surprised at the ending of the poem, when instead of a chick, the elephant hatches out of an egg! I see so much joy in the eyes of my students! Apparently, while reading the tale, they were very worried about kind and responsible Horton. This book certainly teaches to help your neighbor, not to leave a friend in trouble, to keep your promise, to be responsible and to carry out the work which you take up; these are all the best human qualities!

Вырезанные из бумаги фигурки главных героев дополняют чтение сказки, помогают моим ученикам увидеть зрительные образы персонажей сказки. Разыгрываю действие сказки, используя специально изготовленные мной заранее бумажные куклы. Это занятие прекрасно подходит для моих младших учеников от 4 до 8-9 лет.

Затем ребята приступают к изображению героев сказки на листах бумаги, используя краски, цветные мелки, графические материалы. Каждый изображает понравившийся момент сказки: кому-то понравилась ленивая Мейзи, кто-то решил изобразить счастливый конец сказки, когда Хортон встречается со слоненком, кого-то поразило путешествие Хортона на корабле. Все рисуют с интересом, занятие подходит к концу и вот результаты – все работы с настроением, видно какие эмоции переполняли ребят во время прослушивания сказки и выполнения иллюстрации к ней. Посмотрите какие прекрасные рисунки получились!

The paper-cut figures of the main characters complement the reading of the tale, help my students to see the visual images of the characters in the tale. I play a fairy tale action, using paper dolls specially made by me in advance. This lesson is great for my younger students from 4 to 8-9 years old.

Then the children begin to depict the heroes of the fairy tale on sheets of paper, using paints, colored chinks, graphic materials. Each portrays the favorite moment of the tale: someone liked the lazy Mazy, someone decided to portray the happy ending of a fairy tale, when Horton meets the baby elephant, someone was struck by the journey of Horton on the ship. Everyone draws with interest, the lesson comes to an end, and here are the results - all the work have their mood, you can see what emotions filled up the children while listening to the fairy tale and performing the illustration to it. Look how beautiful the pictures have turned out!

Рисунок Кирилла Л. 6 лет Drawing by Kirill L. 6 years old

Рисунок Насти В. 8 лет
Drawing by Nastya V. 8 years old

Рисунок Марии П. 6 лет
Drawing by Maria P. 6 years old

Рисунок Александры П. 8 лет Drawing by Aleksandra P. 8 years old

Рисунок Алисы М. 8 лет Drawing by Alisa M. 8 years old

Рисунок Анастасии Ш. 8 лет Drawing by Anastasiya Sh. 8 years old

Рисунок Вани Ш. 9 лет
Drawing by Vanya Sh. 9 years old

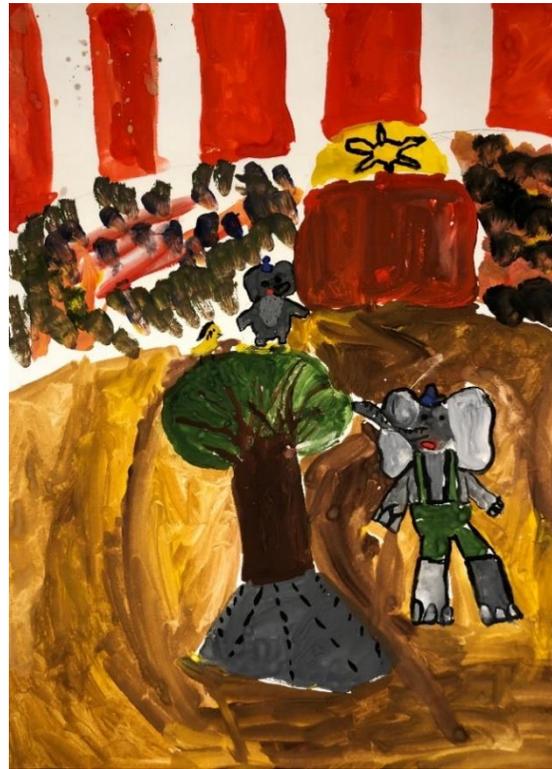

Рисунок Оли С. 9 лет
Drawing by Olya S. 9 years old

Рисунок Кире П. 8 лет Drawing by Kira P. 8 years old

Рисунок Арины М. 8 лет Drawing by Arina M. 8 years old

Рисунок Сережи Л. 9 лет Drawing by Sergey L. 9 years old

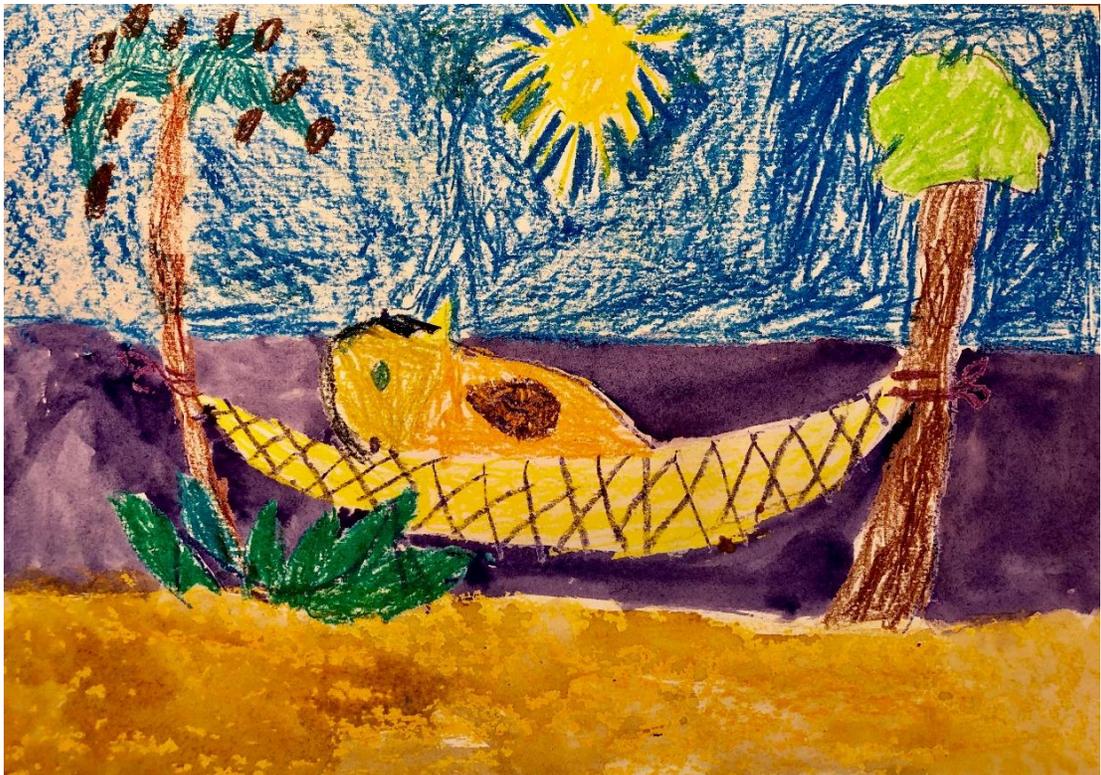

Рисунок Сони В. 6 лет Drawing by Sonya V. 6 years old

Рисунок Оли Л. 9 лет Drawing by Olya L. 6 years old

Рисунок Алисы Г. 9 лет Drawing by Alisa G. 9 years old

Рисунок Ксении С. 9 лет Drawing by Kseniya S. 9 years old

Рисунок Василисы Ж. 9 лет Drawing by Vasilisa J. 6 years old

Рисунок Нодико Ч. 9 лет Drawing by Nodiko Ch. 9 years old

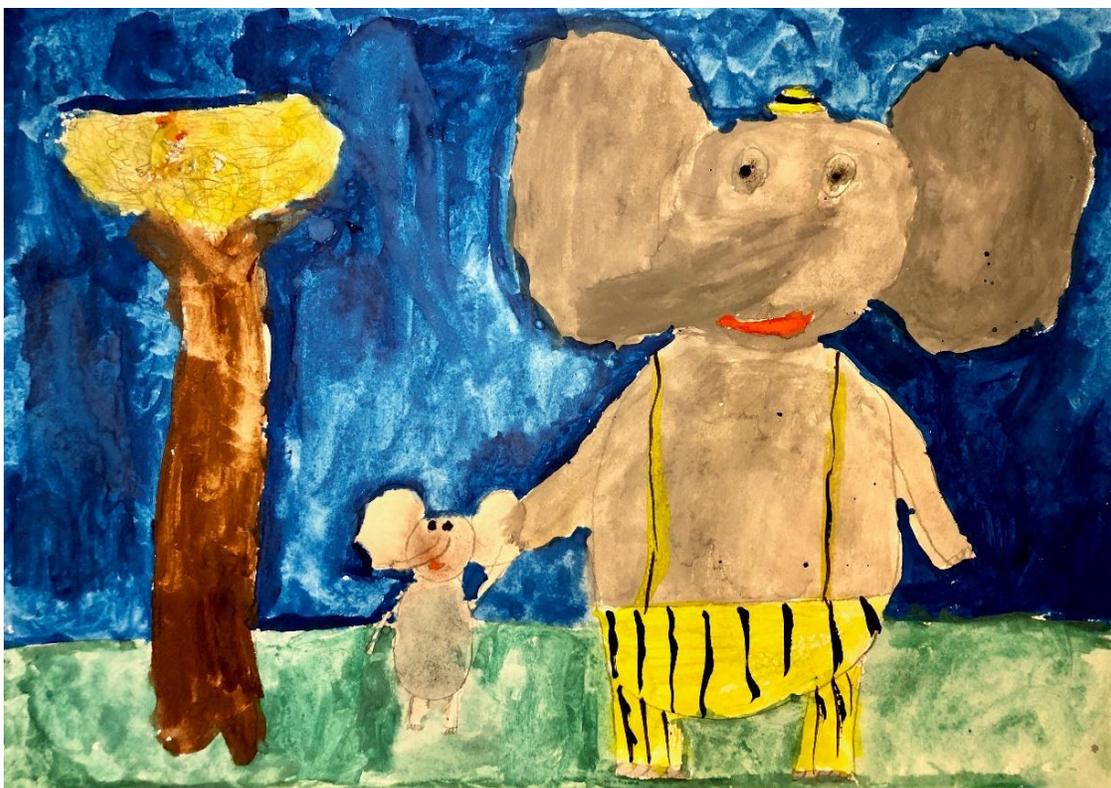

Рисунок Кати К. 9 лет Drawing by Katya K. 9 years old

Рисунок Карины А. 8 лет Drawing by Karina A. 8 years old

Рисунок Анастасии Л. 9 лет Drawing by Anastasiya L. 9 years old

Рисунок Максима М. 8 лет Drawing by Maksim M. 8 years old

Рисунок Варвары Б. 9 лет Drawing by Varvara B. 9 years old

Рисунок Веры Б. 8 лет
Drawing by Vera B. 8 years old

Рисунок Нелли Я. 6 лет
Drawing by Nelly Ya. 6 years old

Рисунок Малика В. 9 лет Drawing by Malik V. 9 years old

Рисунок Даши К. 6 лет Drawing by Dasha K. 6 years old

Рисунок Даши П. 9 лет Drawing by Dasha P. 9 years old

Рисунок Кристины К. 9 лет Drawing by Kristina K. 9 years old

Рисунок Егора М. 9 лет Drawing by Egor M. 9 years old

Рисунок Татьяны Ф. 9 лет Drawing by Tatyana F. 9 years old

Рисунок Маши Ю. 6 лет Drawing by Masha U. 6 years old

Мы иллюстрируем произведение Марка Твена «Приключения Тома Сойера».

Марк Твен (англ. Mark Twain, настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Кле́менс, Samuel Langhorne Clemens) родился 30 ноября 1835 года, поселок Флорида, Миссури, США – умер 21 апреля 1910 года, Реддинг, Коннектикут, США – американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество многогранно: философская фантастика, публицистика, сатира, а произведения наполнены юмором.

Эрнест Хемингуэй писал, что «вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Приключения Гекльберри Финна».

Псевдоним Марк Твен возможно был взят Сэмюэлем Клеменсом из терминов речной навигации: «марк твен» (mark twan) дословно «метка двойка», что означает отметку на лотлине и показывает максимальную глубину, достаточную для прохождения речных судов. Возможно, псевдоним позаимствован в юмористическом газетном рассказе Артемуса Уорда «Северная звезда» о трех моряках, одного из которых звали Марк Твен. В юности Марк Твен работал наборщиком в газете, которую издавал его старший брат, иногда писал статьи.

We illustrate Mark Twain's "The Adventures of Tom Sawyer".

Mark Twain (real name Samuel Langhorne Clemens) was born November 30, 1835, Florida, Missouri, USA - died April 21, 1910, Redding, Connecticut, USA; is an American writer, journalist and a public figure. His work is versatile: philosophical fiction, journalism, satire, and the works are filled with humor.

Ernest Hemingway wrote that "all modern American literature came from one book by Mark Twain, called "The Adventures of Huckleberry Finn".

The pseudonym Mark Twain was probably taken by Samuel Clemens from the river navigation terms: "mark twain", which means marking on a lead-line and shows the maximum depth sufficient for passing riverboats. Perhaps the pseudonym was borrowed from Artemus Ward's humorous newspaper story, "The Northern Star", about three sailors, one of whom was named Mark Twain. In his youth, Mark Twain worked as a typesetter in a newspaper published by his elder brother, sometimes writing articles.

Он много путешествовал, был лоцманом на пароходе, шахтером, потом снова продолжил работать в издательстве газеты «Territorial Enterprise», где писать юмористические рассказы, ставшие популярными, и принесли ему известность. Книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», «Принц и нищий», «Жизнь на Миссисипи» принесли ему мировую известность!

Повесть «Приключения Тома Сойера» (англ. The Adventures of Tom Sawyer) вышла в 1876 году. В ней описываются веселые приключения мальчика, живущего в небольшом американском городке Сент-Питерсберг в штате Миссури.

Тема «Иллюстрируем произведения Марка Твена» очень интересна детям от 11-12 лет и старше, ведь Том Гек, Бэки – это их ровесники. Мои ученики изучают английский язык и проходят произведения Марка Твена в школе. Они читают книги этого автора не только в рамках внеклассного чтения, но и на уроках английского языка, где они знакомятся с произведениями Марка Твена, Джека Лондона и других американских писателей в рамках школьной программы, поэтому эти книги они читали не только в переводе на русский язык, но и в оригинале.

Ребята с удовольствием слушают прочтение отдельных глав книги и выполняют иллюстрации.

He traveled a lot, was a pilot on a steamer, a miner, then continued working at the publishing house of the newspaper “Territorial Enterprise”, where he wrote humorous stories that became popular and brought him fame. Mark Twain's books “The Adventures of Huckleberry Finn”, “The Prince and the Pauper”, “Life on the Mississippi” brought him world acclaim!

The story “The Adventures of Tom Sawyer” was published in 1876. It describes the funny adventures of a boy living in a small American town of St. Petersburg in Missouri.

The topic “Illustrating the works of Mark Twain” is very interesting for children from 11–12 years old and older, because Tom Huck, Becky are their peers. My students study English and analyze Mark Twain’s works at school. They read books by this author not only as a part of extracurricular reading, but also at English lessons, where they get acquainted with the works of Mark Twain, Jack London and other American writers as a part of the school curriculum, so they read these books not only in Russian translation but also in the original.

Children listen to reading of separate chapters of the book with pleasure and carry out illustrations.

Мы знакомимся с главными персонажами книги: Томом Сойером – мальчиком примерно двенадцатилетнего возраста, который живет у своей тети Полли. Он остроумный, находчивый, немного ленивый, но добрый мальчик, к тому же авантюрист по натуре. Гекльберри Финн – его друг, бродяга, живущий то в бочке, то в заброшенной хибаре у реки. Бэки (Ребекка) Тэтчер – одноклассница Тома, его первая любовь.

Мы с удовольствием рассматривали великолепные иллюстрации американского художника Нормана Роквелла (Norman Rockwell). Ребята удивляются мастерству иллюстратора, смеются над сатирой и юмором в книге Марка Твена. Эти занятия поднимают настроение, помогают моим ученикам понять, что даже по прошествии полутора веков люди с их привычками, характерами, увлечениями не меняются, а веселые школьные истории повторяются снова и снова.

Давайте посмотрим на рисунки моих учеников и еще раз вспомним гениальные строки Марка Твена!

We meet with the main characters of the book: Tom Sawyer - a boy of about twelve years old who lives with his aunt Polly. He is witty, resourceful, a little lazy, but a kind boy, moreover an adventurer by nature. Huckleberry Finn is his friend, a vagabond living either in a barrel or in an abandoned shack by the river. Becky (Rebecca) Thatcher is Tom's classmate, his first love.

We enjoyed looking at the magnificent illustrations of the American artist Norman Rockwell. The children are amazed by the skill of the illustrator, laugh at satire and humor in the book of Mark Twain. These lessons cheer up, help my students understand that even after a century and a half, people with their habits, characters, hobbies do not change, and funny school stories repeat again and again.

Let's look at the drawings of my students and once again recall the ingenious lines of Mark Twain!

Рисунок Елизаветы К. 12 лет Drawing by Elizaveta K. 12 years old

Рисунок Полины Б. 11 лет Drawing by Polina B. 11 years old

Рисунок Василиса С. 12 лет Drawing by Vasilisa S. 12 years old

«Скоро им попало такое место, где маленький ручеек, падая со скалы, мало-помалу осаждал известь и в течение столетий образовал целую кружевную Ниагару из блестящего и прочного камня. Том протиснулся туда своим худеньким телом и осветил водопад, чтобы доставить Бекки удовольствие».

“Presently they came to a place where a little stream of water, trickling over a ledge and carrying a limestone sediment with it, had, in the slow-dragging ages, formed a laced and ruffled Niagara in gleaming and imperishable stone. Tom squeezed his small body behind it in order to illuminate it for Becky's gratification”.

Рисунок Маруси П. 11 лет Drawing by Marusya P. 11 years old

«За водопадом он нашел крутую естественную лестницу в узком проходе между двумя стенами, и им сразу овладела страсть к открытиям. Он позвал Бекки, и, сделав копотью знак, чтобы не заблудиться, они отправились на разведку».

“He found that it curtained a sort of steep natural stairway which was enclosed between narrow walls, and at once the ambition to be a discoverer seized him. Becky responded to his call, and they made a smoke-mark for future guidance, and started upon their quest”.

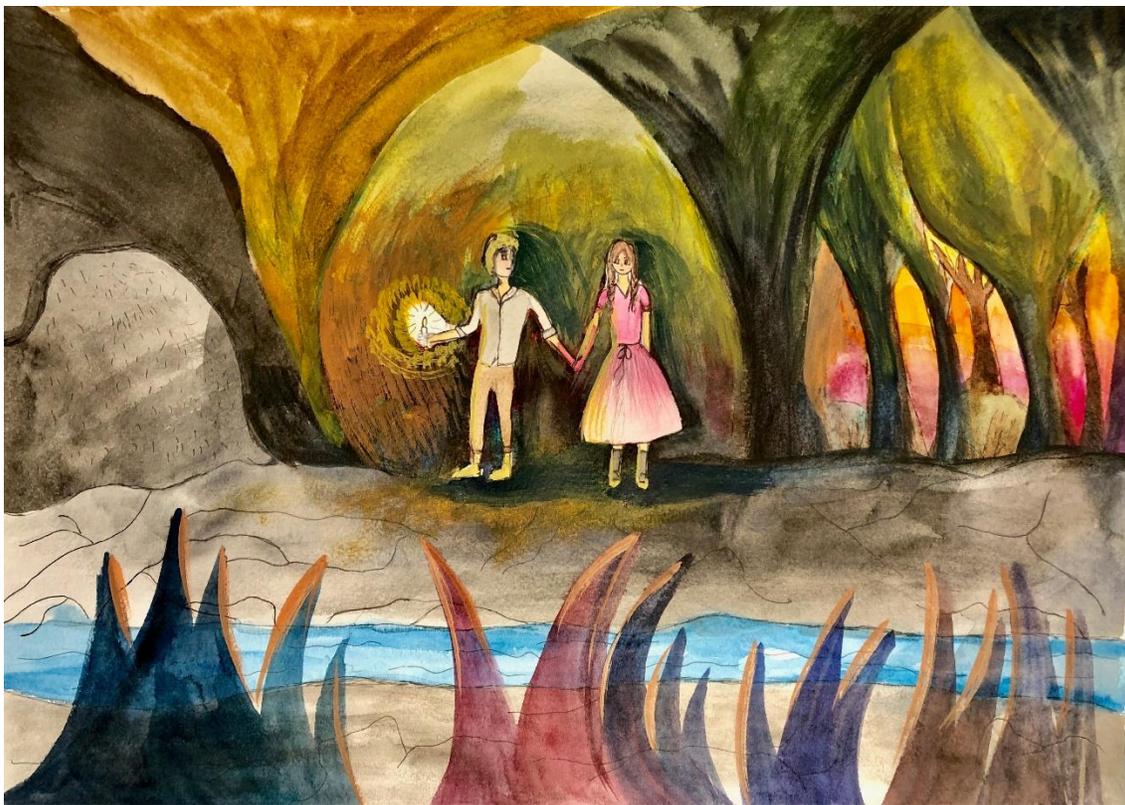

Рисунок Даши Г. 12 лет Drawing by Dasha G. 11 years old

«Они долго шли по этому коридору, поворачивая то вправо, то влево, и, забираясь все глубже и глубже под землю в тайники пещеры, сделали еще одну пометку, свернули в сторону в поисках нового и невиданного, о чем можно было бы рассказать наверху».

“They wound this way and that, far down into the secret depths of the cave, made another mark, and branched off in search of novelties to tell the upper world about”.

Рисунок Анны Ю. 11 лет Drawing by Anna U. 11 years old

«В одном месте они набрали на обширную пещеру, где с потолка свисало много сталактитов, длинных и толстых, как человеческая нога; Том и Бекки обошли ее кругом, восторгаясь и ахая, и вышли по одному из множества боковых коридоров».

“In one place they found a spacious cavern, from whose ceiling depended a multitude of shining stalactites of the length and circumference of a man's leg; they walked all about it, wondering and admiring, and presently left it by one of the numerous passages that opened into it”.

Рисунок Ирины Ф. 12 лет Drawing by Irina F. 12 years old

«Под сводами пещеры, сцепившись клубками, висели летучие мыши, по тысяче в каждом клубке; потревоженные светом, сотни мышей слетели вниз и с писком стали яростно бросаться на свечи».

“Under the roof vast knots of bats had packed themselves together, thousands in a bunch; the lights disturbed the creatures and they came flocking down by hundreds, squeaking and darting furiously at the candles”.

Рисунок Полины Г. 12 лет Drawing by Polina G. 12 years old

Рисунок Даши К. 12 лет Drawing by Dasha K. 12 years old

Рисунок Алисы М. 12 лет Drawing by Alisa M. 12 years old

«Он отвернулся. Она наклонилась так близко, что от ее дыхания зашевелились волосы Тома, и шепнула: «Я – вас – люблю!»»

“He turned his face away. She bent timidly around till her breath stirred his curls and whispered, “I—love—you!””.

Рисунок Никиты Д. 11 лет Drawing by Nikita D. 11 years old

Рисунок Вики П. 12 лет Drawing by Vika P. 12 years old

Рисунок Миши В. 12 лет Drawing by Misha V. 12 years old

«Том с Геком попросили его подождать минутку: они отыскали на берегу одно заманчивое местечко, забросили удочки и очень скоро были вознаграждены за труд».

“While Joe was slicing bacon for breakfast, Tom and Huck asked him to hold on a minute; they stepped to a promising nook in the river—bank and threw in their lines; almost immediately they had reward”.

Рисунок Алексея Ш. 11 лет
Drawing by Aleksey Sh. 11 years old

Рисунок Сони Б. 12 лет
Drawing by Sonya B. 12 years old

Рисунок Фаддея К. 11 лет Drawing by Faddey K. 11 years old

Рисунок Софи А. 11 лет
Drawing by Sofiya A. 11 years old

Рисунок Виктории К. 12 лет
Drawing by Victoria K. 12 years old

Рисунок Алисы С. 11 лет Drawing by Alisa S. 11 years old

Рисунок Гриши С. 12 лет Drawing by Grisha S. 12 years old

Рисунок Александра К. 12 лет Drawing by Alexander K. 12 years old

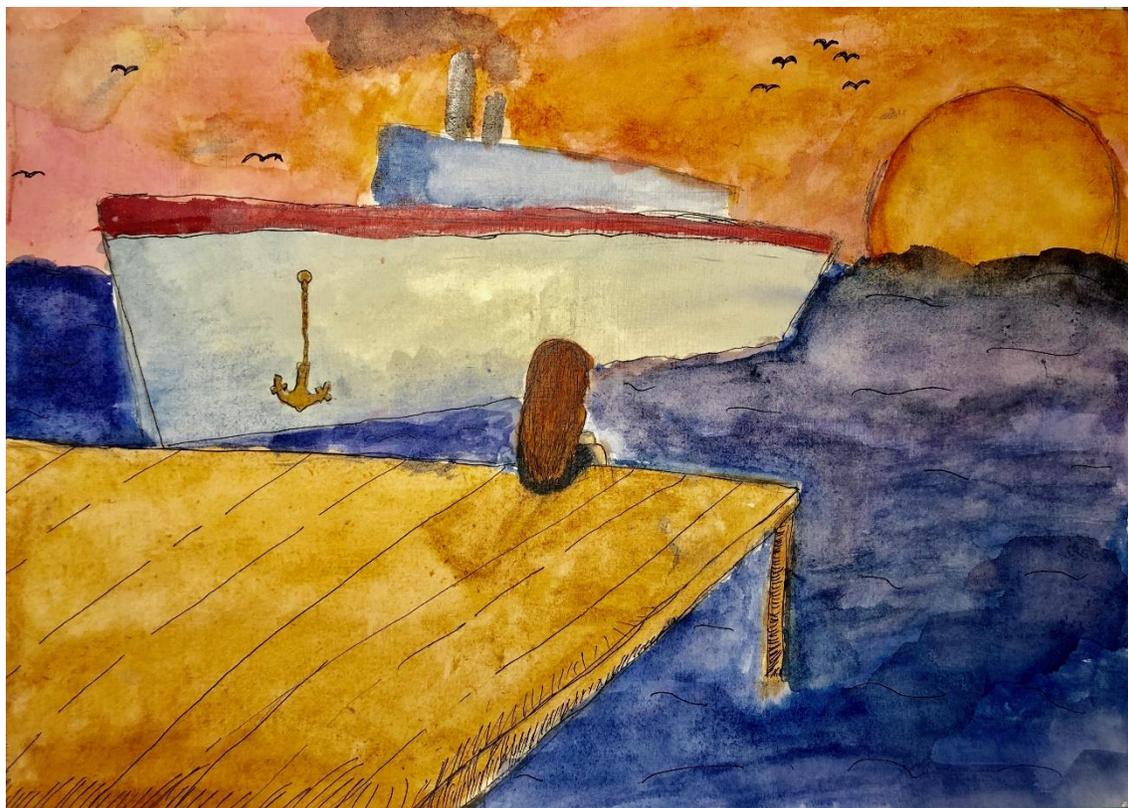

Рисунок Анжелины Г. 11 лет Drawing by Angelina G. 11 years old

Мы иллюстрируем произведение Джека Лондона «Белый Клык».

Джек Лондон (англ. Jack London, урождённый Джон Гриффит Чейни, John Griffith Chaney) родился 12 января 1876 в Сан-Франциско - умер 22 ноября 1916 в калифорнийском городке Глен-Эллен) - американский писатель и журналист, военный корреспондент, общественный деятель.

Джек Лондон рано начал самостоятельную трудовую жизнь. Будучи ребенком продавал газеты, подрабатывал в кегельбане, убирался в парке. В четырнадцать лет Джон заканчивает начальную школу и идет работать рабочим на консервную фабрику, а затем покупает небольшую шхуну «Рэзл-Дэзл», ловит устриц в бухте Сан-Франциско и продает в рестораны. Его «Рассказы рыбацкого патруля» посвящены этому периоду жизни. Вскоре Джек нанялся матросом на промысловую шхуну и отправился к берегам Японии и в Берингово море. Джек работал также кочегаром, гладильщиком, фабричным рабочим, уезжал золотоискателем на Аляску, а яркие впечатления его жизни стали основой для его романов «Морской волк», «Мартин Иден», «Джон Ячменное Зерно», «северные» рассказы «Сын волка».

Главный герой повести «Белый Клык» (англ. White Fang, 1906 г.) метис собаки и волка по кличке Белый Клык.

We illustrate the work of Jack London “White Fang”.

Jack London (born John Griffith Chaney) was born January 12, 1876 in San Francisco - died November 22, 1916 in the California town of Glen Ellen is an American writer and journalist, a war correspondent, a public figure.

Jack London early began an independent working life. As a child, he sold newspapers, worked in a bowling alley, cleaned the park. At fourteen,

Рисунок Евы Ч. 12 лет
Drawing by Eva Ch. 12 years old

John finishes elementary school and goes to work at a cannery, then buys a small schooner “Razzl-Dazzl”, catches oysters in San Francisco Bay and sells them to restaurants. His “Tales of the Fish Patrol” are dedicated to this period of life. Soon, Jack was hired as a sailor on a trade schooner and went to the shores of Japan and the Bering Sea. Jack also worked as a fireman, ironer, factory worker, went to Alaska as a gold miner, and the vivid impressions of his life became the basis for his novels “The Sea-Wolf”, “Martin Eden”, “John Barleycorn”, and the “northern” stories “The Son of the Wolf”. The protagonist of the story “White Fang” is a half-breed of a dog and a wolf named White Fang.

В книге говорится о его жизни и трудной судьбе на Аляске в конце XIX века во время «золотой лихорадки».

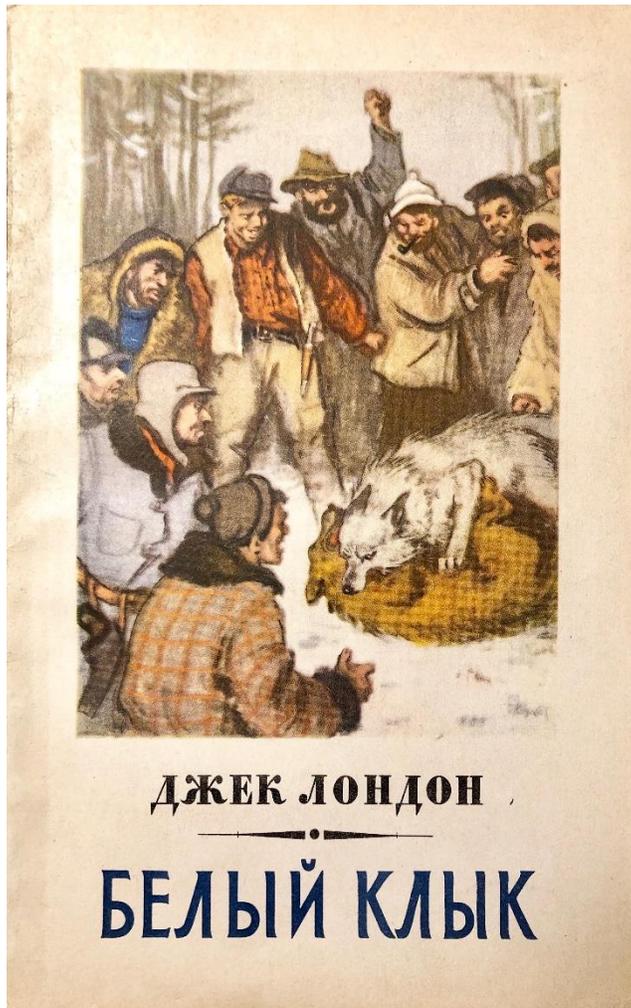
Во время прослушивания произведения ребята переживают за судьбу Белого клыка. Каждый из учеников выражает в своем рисунке свое отношение к событиям, происходящим в книге. Дети очень любят животных, особенно собак, и иллюстрирование произведения «Белый клык» интересно для всех ребят и вызывает эмоциональный отклик у каждого моего ученика. С удовольствием показываем вам то, что у нас получилось!

Рисунок Мариэтты С. 10 лет Drawing by Marietta S. 10 years old

The book tells about his life and difficult fate in Alaska at the end of the XIX century during the “gold rush”.

While listening to the work, children worry about the fate of White Fang. Each of the students expresses his or her attitude to the events taking place in the book in his or her drawing. Children love animals, especially dogs, and illustrating the work “White Fang” is interesting for all kids and causes an emotional response from each of my students. We are pleased to show you what we have done!

Книга «Белый клык» 1954 год

The book “White Fang” 1954

Рисунок Пети А. 11 лет Drawing by Petya A. 11 years old

Рисунок Кирилла Л. 6 лет Drawing by Kirill L. 6 years old

Рисунок Степана Ч. 8 лет Drawing by Stepan Ch. 8 years old

Рисунок Софьи А. 11 лет Drawing by Sofiya A. 11 years old

Рисунок Полины Б. 11 лет Drawing by Polina B. 11 years old

Рисунок Карины А. 11 лет
Drawing by Karina A. 11 years old

Рисунок Вики К. 11 лет
Drawing by Vika K. 11 years old

Рисунок Полины Г. 12 лет Drawing by Polina G. 11 years old

Рисунок Анны Ц. 11 лет
Drawing by Anna C. 11 years old

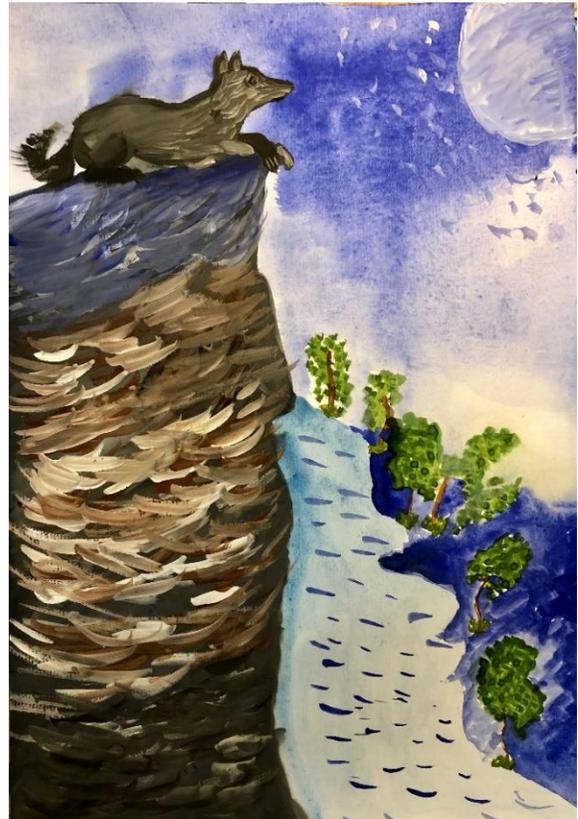

Рисунок Анны Ю. 11 лет
Drawing by Anna U. 11 years old

Рисунок Сафии А. 11 лет Drawing by Safiya A. 11 years old

Рисунок Вики К. 12 лет
Drawing by Vika K. 12 years old

Рисунок Софии Б. 12 лет
Drawing by Sofiya B. 12 years old

Рисунок Ангелины Г. 11 лет Drawing by Angelina G. 11 years old

Рисунок Софьи М. 11 лет
Drawing by Sofia M. 11 years old

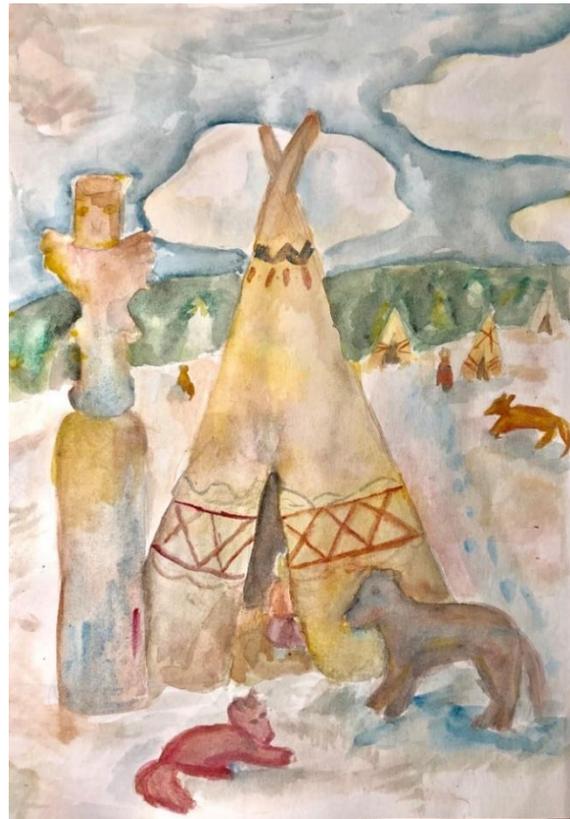

Рисунок Юлии Б. 11 лет
Drawing by Julia B. 11 years old

Рисунок Таисии Т. 12 лет Drawing by Taisiya T. 12 years old

Рисунок Елизаветы К. 12 лет Drawing by Elizaveta K. 12 years old

Послесловие

Американская литература подарила миру сотни замечательных ярких авторов и их прекрасные произведения. «Истории про слона Хортона» Доктора Сьюза, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена и «Белый клык» Джека Лондона - одни из самых известных детских книг, которые читают дети всего мира. Выполнение иллюстраций к этим книгам было похоже на интересное и захватывающе приключение для моих учеников. Вместе с героями произведений великих авторов мои ученики переживали, радовались и огорчались, они поняли, что смелость, добро, юмор, любознательность, стремление к приключениям - самые главные качества, которые помогают нам быть по отношению друг к другу терпимыми, находить новых друзей и поддерживать друг друга в трудную минуту, совершать хорошие поступки и делают нашу жизнь яркой, наполненной интересными и захватывающими событиями. Благодаря проведению уроков по иллюстрированию книг американских писателей ребята ближе познакомились с литературой и историей этой страны, узнали много нового и интересного для себя, глубже прочувствовали культуру и быт людей, проживающих на территории Соединенных штатов Америки. Наши занятия были познавательными и обучающими одновременно и прошли с большим успехом для всех.

Afterword

American literature gave the world hundreds of wonderful bright authors and their wonderful works. “Horton Hears a Who” by Dr. Seuss, “The Adventures of Tom Sawyer” by Mark Twain and “White Fang” by Jack London are among the most famous children's books read by children from all over the world. Performing illustrations for these books was like an interesting and exciting adventure for my students. Together with the heroes of the works of great authors, my students experienced, rejoiced and grieved, they realized that courage, kindness, humor, curiosity, desire for adventure are the most important qualities that help us be tolerant towards each other, find new friends and support each other in difficult times, to do good deeds and make our lives bright, filled with interesting and exciting events. Thanks to the lessons on illustrating the books of American writers, the children became more familiar with the literature and history of this country, learned a lot of new and interesting things, and felt the culture and life of people living in the United States of America deeper. Our lessons were informative and educational at the same time and were a great success for everybody.

Ребята не только научились новым техникам выполнения книжных иллюстраций, используя различные графические и живописные материалы, способам и приемам композиций, но и узнали много нового для себя, открыли интересный и захватывающий мир культуры Соединенных штатов Америки.

The children not only learned new techniques for performing book illustrations, using various graphic and painting materials, methods and techniques of compositions, but also learned a lot of new things, discovered an interesting and exciting world of culture of the United States of America.

Об авторе книги

Родилась в 1971 году в Москве в семье художника и медика. Первый и главный учитель мой отец, художник-мультипликатор Генрих Францевич Шиманец, ученик И. П. Иванова-Вано, А. Птушко, В. Сутеева. Преподавал во ВГИКе рисованную мультипликацию.

Всегда помню себя с карандашом в руках. Папа принес мне большую папку с бумагой формата пол-листа ватмана, и я рисовала сцены из спектаклей, свои истории, иллюстрировала сказки. На каждом листе сцены менялись, герои моих рисунков меняли позы, «двигались», падали, танцевали, бегали... Папа бережно хранил все рисунки в коробках, подписывая год их создания.

Папа развивал в нас (у меня есть два брата, оба художники) художественное начало, мы рисовали с детства.

С 4-х лет родители записали меня в замечательную Изостудию ГМИИ им. А. С. Пушкина под руководством Нины Николаевны Кофман. Это были самые чудесные занятия!

About the author of the book

I was born in 1971 in Moscow in the family of an artist and a medic. The first and main teacher is my father, the animator-artist Henry Shimanets, the pupil of I. Ivanov-Vano, A. Ptushko, V. Suteev. He taught drawing cartoon in the All-Russian State Institute of Cinematography.

I always remember myself with a pencil in my hands. Dad brought me a large folder of paper, and I drew scenes from performances, my stories, illustrated fairy tales. Scenes on each sheet changed, the characters of my drawings changed postures, moved, fell, danced, ran...

Dad carefully kept all the drawings in boxes, signing the year of their creation. Dad developed in us (I have two brothers, both artists) artistic principle, we drew from the cradle.

Since the age of four, my parents have written me to the Art Institute of the Pushkin State Museum of Fine Arts under the direction of Nina Kofman. It was the most wonderful lessons!

На выставке «Коллекции детских рисунков» в ГМИИ им. Пушкина с сыном около моих детских рисунков

At the exhibition "Collections of children's drawings" in the Pushkin State Museum of Fine Arts with my son near my children's drawings

Мы с группой моих ровесников ходили по залам музея, смотрели, впитывали, восхищались, наблюдали, а Нина Николаевна рассказывала нам завораживающие истории, лучше всех сказок на свете про Древний Египет и Месопотамию.

Истории продолжались в зале изостудии, которая находилась в том же здании, что и музей, за тайной дверью, к которой вели несколько ступеней. Там мы за мольбертами рисовали свои впечатления от увиденного, слушая Мифы Древней Греции и другие увлекательные рассказы Нины Николаевны. Мне даже казалось, что она живет в музее за этой тайной дверью, где у нее есть что-то наподобие кельи, и когда в музее гасят свет, она тихой неслышной поступью уходит в этот мир, откуда же она тогда знала все эти истории? Почему я так подробно рассказываю о своем детстве? Потому что именно тогда сформировалось мое мироощущение, как художника и как педагога.

Из этих первых занятий рисованием и знакомства с мировой художественной культурой я до сих пор черпаю вдохновение для своих работ и для творческих заданий с моими учениками.

После изостудии я училась в художественной школе № 1 им. В. Серова, занималась в мастерских у известных московских художников: Дмитрия Афанасьевича Чербаджи, Веры Майевны Хлебниковой, Валерия Алексеевича Гераскевич.

We with a group of my peers walked through the halls of the museum, watched and admired, and Nina Kofman told us fascinating stories, better than all fairy tales in the world about Ancient Egypt and Messopotamia.

The stories continued in the hall of the art studio, which was in the same building as the museum, behind the secret door to which led several steps. There we at the easels drew their impressions of what they saw, listening to Myths of Ancient Greece and other fascinating stories of Nina Kofman. I even thought that she lives in a museum behind this secret door, where she has something like a cell, and when the museum extinguishes the light, she quietly steps into this world, where did she know all these stories from then? Why do I talk so much about my childhood? Because it was then that my outlook was formed, as an artist and as a teacher.

From these first lessons of drawing and acquaintance with the world culture, I still draw inspiration for my work and for creative assignments with my students.

After the art studio, I studied at the art school No. 1 named after V. Serov, had lessons in the workshops of famous Moscow artists: Dmitry Cherbadzhi, Vera Khlebnikova, Valeria Geraskevich.

В 1990 году окончила МАХУ памяти 1905 года, живописное (педагогическое) отделение. С 1997 года член Творческого союза художников России. С 2016 года член Творческого объединения художников «Ирида», Профессионального союза художников России.

В 2009 году с отличием окончила Московский городской психолого-педагогический университет по специальности педагог-психолог.

С 1990 года преподаю в детских художественных студиях. Ребята – участники детских выставок, в том числе международных, неоднократно становились победителями московских, российских и международных конкурсов.

На занятиях знакомлю детей с мировой художественной культурой и историей. Считаю это обязательным в становлении творческой личности ребенка.

Каждый из нас в детстве проходит все этапы развития изобразительного искусства от обобщенных образов первобытного мира, когда детские рисунки головоногов и первых человечков, животных чем-то напоминают наскальные росписи, а рисунки в дошкольном возрасте четко разграничивают небо и землю, превращая композиционное построение в древнеегипетское фризовое изображение.

In 1990 I graduated from the Moscow Academic Art School in memory of 1905, a picturesque (pedagogical) department. Since 1997, I am a member of the Creative Union of Artists of Russia. Since 2016, I am a member of the Creative Association of Women Artists “Irida”, Professional Union of Artists of Russia.

In 2009 I graduated with honors from the Moscow State Pedagogical University with a degree in psychology.

Since 1990 I teach in children's art studios. Children - participants of children's exhibitions, including international ones, repeatedly became winners of Moscow, Russian and international competitions.

In the classroom I introduce children to the world culture and history. I consider this mandatory in the formation of the creative personality of the child.

Each of us as a child goes through all the stages of the development of fine art from generalized images of the primitive world, when the children's drawings of the first men and animals are somewhat reminiscent of rock paintings, and drawings in the preschool age clearly distinguish between heaven and earth, turning the composition into an Egyptian fresco image.

И только к подростковому возрасту дети, словно художники эпохи Возрождения открывают для себя глубину картины и перспективу. Понимая это, стараюсь, чтобы мои ученики открывали для себя различные способы композиционных построений из далеких времен и, так оказывается близких нам. На наших занятиях они узнают, как устроен мир изображений в разные эпохи и культуры, совершают воображаемые путешествия во времени, открывая тайны старинных картин. Мы учимся у старых мастеров! Также считаю важным, чтобы ребенок чувствовал себя на занятии свободным, чтобы каждый смог раскрыть свои способности, выразить в работе эмоции и настроение, «прожить» историю создания своего художественного образа.

Как художник, я работаю в различных жанрах масляной живописи, но любимым неизменно остается жанр натюрморта. Почему натюрморт? Потому что в натюрморте мы видим предметы, созданные человеком, используемые человеком, характеризующие его образ жизни, его личность. Но мы не видим самого человека, мы можем только его представить, вообразить. Очень много тайн, загадок хранит в себе этот жанр. Всматриваясь в натюрморты, мы пытаемся разгадать, объяснить суть, но мы никогда не знаем наверняка, не узнаем всего до конца, мы можем только догадываться, разгадывать, изучать...

And only to adolescence, children, like artists of the Renaissance, discover the depth of the picture and perspective. I understand this and try to get my students to discover different ways of compositional constructions from far times. In our lessons they will learn how the world of images in different epochs and cultures works, make imaginary travels in time, revealing the secrets of ancient paintings. We learn from old masters! I also consider it important that the child feels free at the class so that everyone can reveal their abilities and express emotions and moods in the painting.

As an artist, I work in various genres of oil painting, but the genre of still life remains a favorite. Why a still life? Because in still life we see objects created by man, used by man, characterizing his way of life, his personality. But we do not see the person himself, we can only imagine him. There are so many mysteries in this genre. Looking at still lifes, we try to unravel and explain the essence of these paintings, but we will never know everything until the end, we can only guess...

Предметы начинают «разговаривать» с нами, они словно оживают, чтобы нам рассказать о человеке, о времени, эпохе. В натюрморте много символов, все предметы – аллегии. К тому же, когда пишешь натюрморт, то не надо просить предметы о том, чтобы они тебе позировали, они это «делают» с удовольствием.

Дважды награждена Грантом правительства Москвы в 2004 и в 2014 годах в области образования. Участник международных, всероссийских и московских выставок и проектов в музеях Москвы, Центральном Манеже, Центральном Доме Художника, Московском Доме Кино, выставочных залах МОСХа, Московском общественном фонде Культуры, Международном художественном фонде, художественных галереях, в Парламентском центре московской государственной Думы и за рубежом: в Израиле, Греции, Испании, Франции. Работы опубликованы в каталогах «ARS LONGA», «Вера. Традиции и современность», в Реестре профессиональных художников России, в каталогах и печатных изданиях в России и других странах. В 2019 году вышла моя первая книга о детском творчестве.

Мои детские рисунки хранятся в фонде ГМИИ им. А.С. Пушкина. В 2008 году рисунки участвовали в выставке-проекте музея «Коллекционеры и коллекции детского рисунка» (рисунки Лизы Шиманец).

Живу и работаю в Москве.

The subjects begin to “talk” with us, they seem to come to life to tell us about a person, about time, era. In the still life there are many symbols, all subjects are allegories. In addition, when you write a still life, you do not need to ask for items to be posed for you, they “do” it with pleasure.

Twice awarded the Grant of the Government of Moscow in 2004 and in 2014 in the field of education.

I am a participant of international, All-Russian and Moscow exhibitions and projects in museums of Moscow, the Central Manege, the Central House of Artists, the Moscow Cinema House, exhibition halls of the Moscow Union of Artists, the Moscow Public Fund of Culture, the International Art Fund, art galleries, the Parliament Center of the Moscow State Duma and abroad: in Israel, Greece, Spain, France. Works published in the catalogs “ARS LONGA”, “Faith. Traditions and Modernity”, in the Register of Professional Artists of Russia, in catalogs and publications in Russia and other countries. In 2019, my first book on children's art was published.

My children's drawings are kept in the collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts. In 2008, the drawings participated in the exhibition project of the museum “Collectors and collections of children’s drawings” (drawings by Lisa Shimanets).

I live and work in Moscow.

Литература:

- Чуковский, К. Познакомьтесь с Доктором Сьюзом! // Детская литература., 1966. — №12. — С. 32.
- Детские писатели и художники США. Библиографический словарь // М., Детская литература., 1991. — №1. — С.38-39.
- Александров, В. Марк Твен и Россия // Вопросы литературы., 1985. — № 10. — С. 191-204.
- Зверев А. М. Мир Марка Твена: очерк жизни и творчества. — М.: Детская литература., 1985. — 175 с.
- Марк Твен в воспоминаниях современников. / Сост. А. Николюкина; вступ. статья, коммент., указ. В. Олейника. — М.: Художественная литература.; Терра, 1994. — 415 с.
- Стоун И. Моряк в седле: Биография Джека Лондона. — М.: Молодая гвардия., 1960. — 400 с. («Жизнь замечательных людей»).
- Росин Александр. Дом Волка. Возвращение к Джеку Лондону // Флорида., 2005. — № 3 (51).
- Танасейчук А. Б. Джек Лондон: Одинокое плавание // М.: Молодая гвардия., 2017. 331 с.: ил. (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1659).
- Джек Лондон. Белый клык. — М.: Художественная литература., 1954.
- Милоградова Е. Г. «Развитие воображения и образного мышления у младших школьников»: LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия)., 2019. — 156 с.

В книге использованы рисунки учащихся изостудий под руководством Елизаветы Милоградской с 1990 по 2019 года.

Literature:

- Chukovsky, K. Get to know Dr. Seuss! // Detskaya literatura., 1966. — No.12. — P. 32.
- Children’s writers and artists of the United States. Bibliographic dictionary // M., Detskaya literatura., 1991. — No.1. — P. 38-39.
- Alexandrov, V. Mark Twain and Russia // Voprosy literatury., 1985. — No. 10. — P. 191 - 204.
- Zverev A. The World of Mark Twain: Essay on Life and Creativity. — M.: Detskaya literatura., 1985. — 175 p.
- Mark Twain in the memoirs of contemporaries. / Compiler A. Nikolyukina; introductory article, comments, instructions of V. Oleinik. — M.: Khudozhestvennaya literatura., Terra, 1994. — 415 p.
- Stone I. Sailor on Horseback: The biography of Jack London. — M.: Molodaya Gvardiya., 1960. — 400 p. (“The life of wonderful people”).
- Rosin Alexander. House of Wolf. Return to Jack London // Florida., 2005. — No. 3 (51).
- Tanaseichuk A. Jack London: Solo swimming // M.: Molodaya Gvardiya., 2017. — 331p.: illustrations. (The life of wonderful people: a series of biographical books; released in 1659).
- Jack London. White Fang. — M.: Khudozhestvennaya literatura., 1954.
- Milogradova E. G. “The development of imagination and figurative thinking in younger schoolchildren”: LAP LAMBERT Academic Publishing (Germany)., 2019. — 156 p.

The drawings of the students of art studios under the leadership of Elizaveta Milogradova from 1990 to 2019 are used in the book.