

СКАЗКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
в отделе обслуживания ФБ
«Колледж Медведково»

Сказка, волшебная и героическая, забавная и сатирическая, прошла сквозь века, впитывая народную мудрость, народные идеалы и устремления.

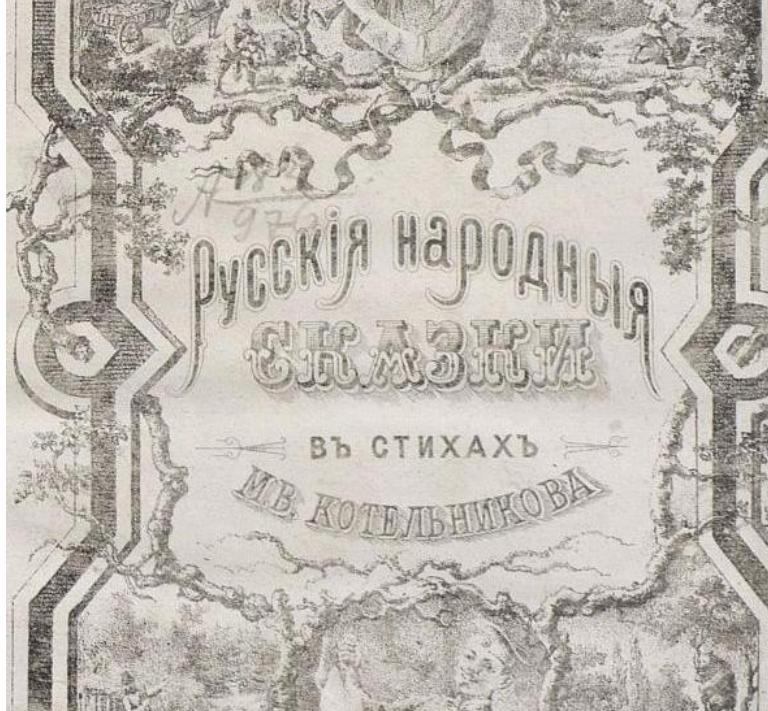
Сколько благодатных тем и сюжетов почерпнули писатели, композиторы и художники из этого чистого и благотворного источника!

Русская сказка в своем образном воплощении впервые получила отображение в лубочных картинках. Именно в этом жанре народного творчества образы устной народной поэзии прозвучали наиболее непосредственно и искренне.

К началу 19 века относятся первые публикации народных сказок в различных журналах и альманахах. Большинство этих сказок выходит или совсем без иллюстраций, или снабженные случайными гравюрами, похищенными из французских изданий.

Полнокровный, образный язык русской сказки, расцвеченный, как зеленый луг, цветами, истинно народными оборотами и выражениями, ставит перед иллюстраторами совершенно особые задачи. Одно за другим появляются в России издания, изображающие народные типы, сцены из жизни «простонародья».

Страницы украшены лирами и пальмовыми ветвями, сфинксами и нимфами... Это и не удивительно. Художники-иллюстраторы слишком долго были зависимы от «высокого штиля».

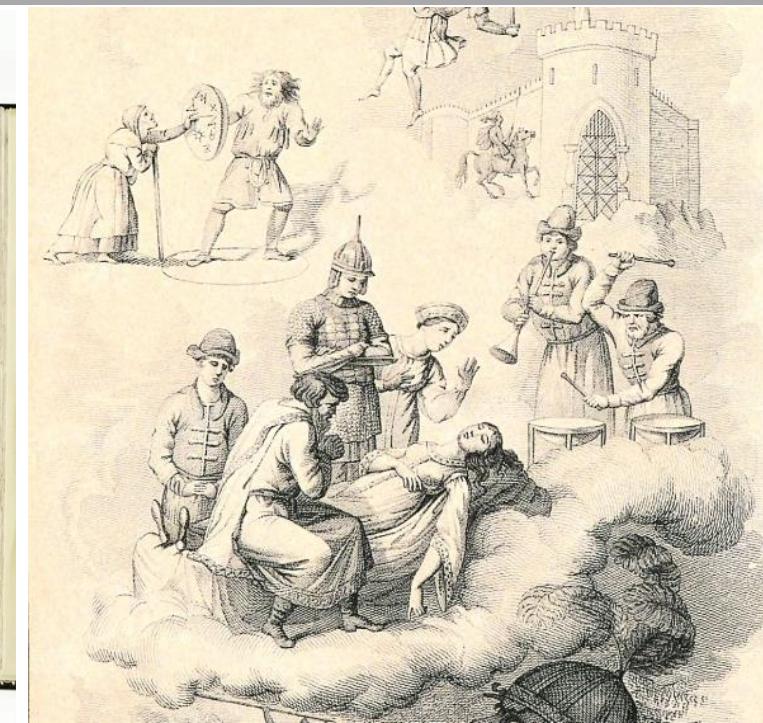
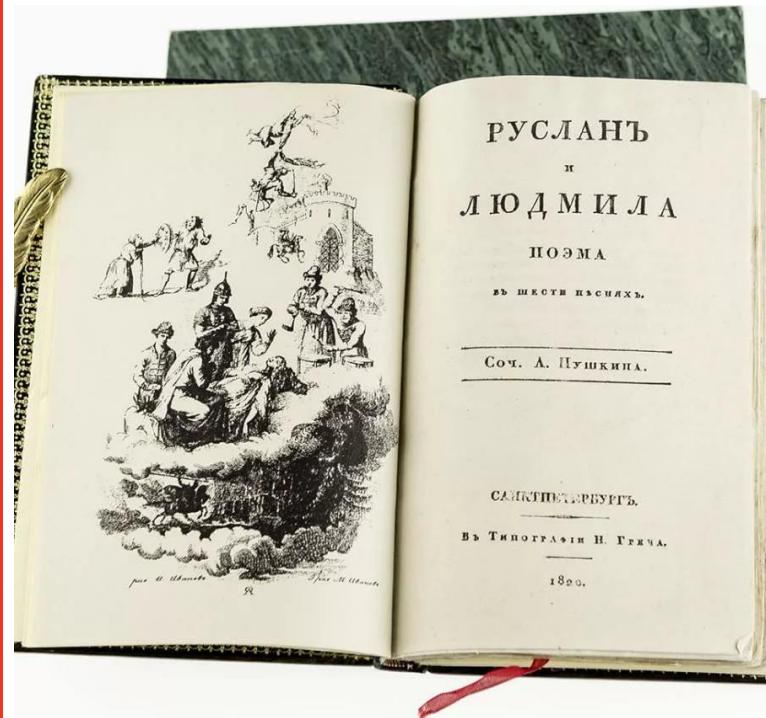

Пушкин – один из первых писателей России оценил блестательные богатства, таящиеся в глубинах народной поэзии.

Облаченные в хрустально-чистую форму пушкинского стиха, до нас дошли и будут жить вечно истинно народные по своей сути сказки, увековеченные великим национальным поэтом.

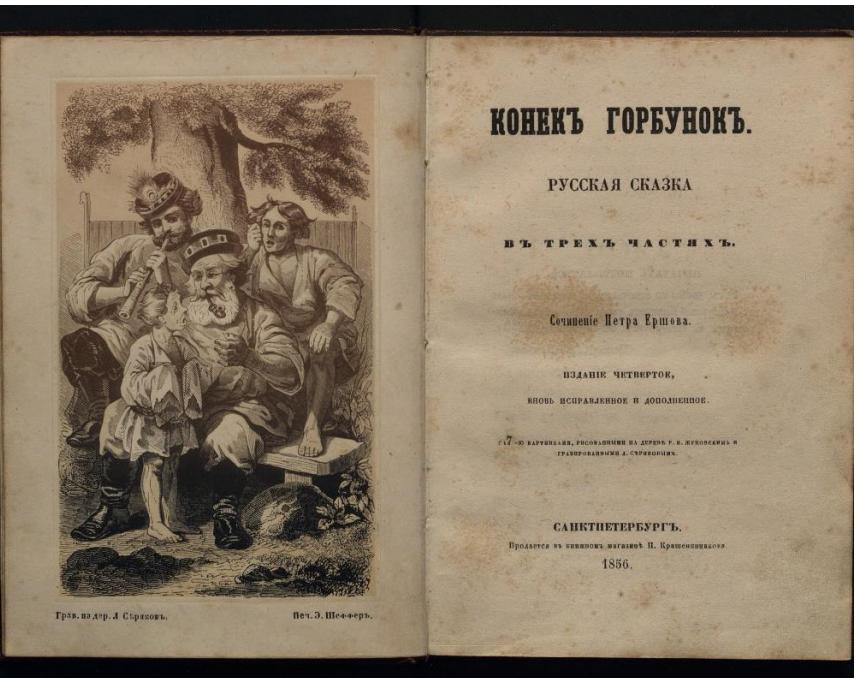
В 1820 году художник И. Иванов исполняет рисунки к первому изданию поэмы «Руслан и Людмила», осуществленному Гнедичем. Рисунки изящны по исполнению; в них много искренности и простодушия, присущего народной фантазии. Однако в гравюрах Иванова ощущается еще некоторая скованность, художник излишне серьезно трактует волшебные образы.

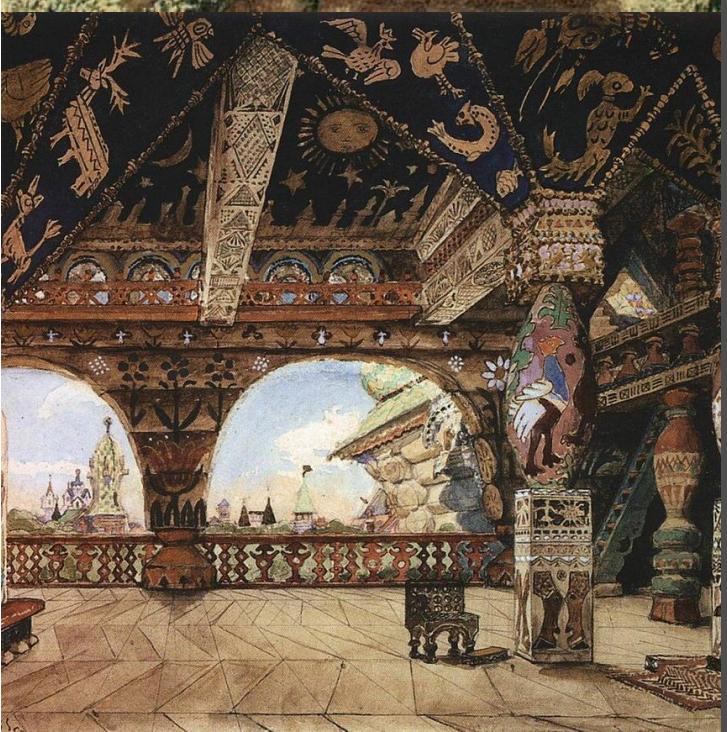
(Рукопись А. Пушкина к поэме «Руслан и Людмила», титульный лист первого издания поэмы 1820 г., иллюстрация И. Иванова на титульном листе).

Другой художник – Рудольф Каземирович Жуковский (1814-1886) в 40-е годы XIX века приобрел широкую известность как художник-иллюстратор, первый иллюстрировал «Конька-Горбунка» П. Ершова. С этими рисунками сказка переиздавалась множество раз, и поэтому многие поколения детей знакомились с чудесным Коньком-Горбунком именно по иллюстрациям Жуковского.

Виктор Михайлович Васнецов (1848 – 1926), один из первых русских художников, раздвинув рамки привычных жанров, явил отечественному зрителю сказочный мир, озаренный поэтической фантазией народа.

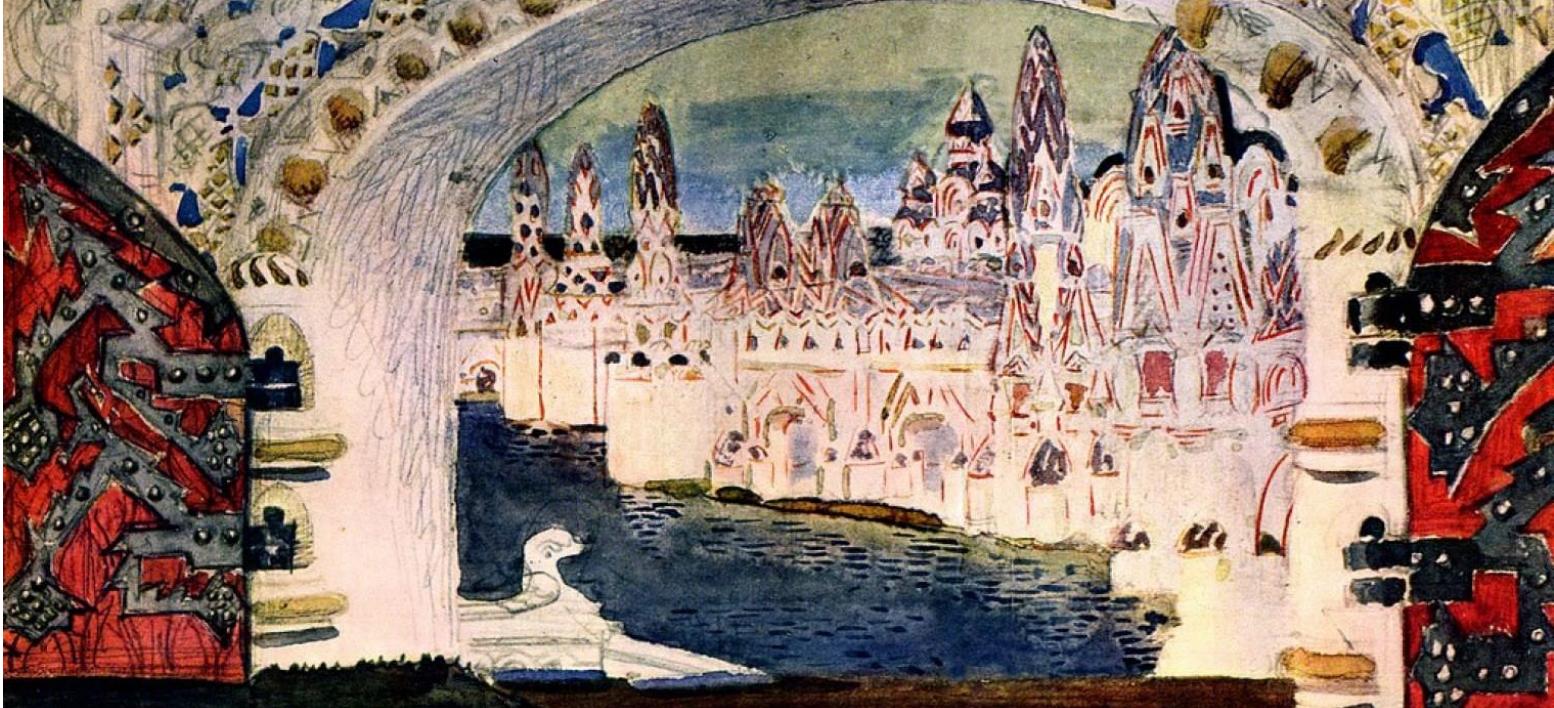
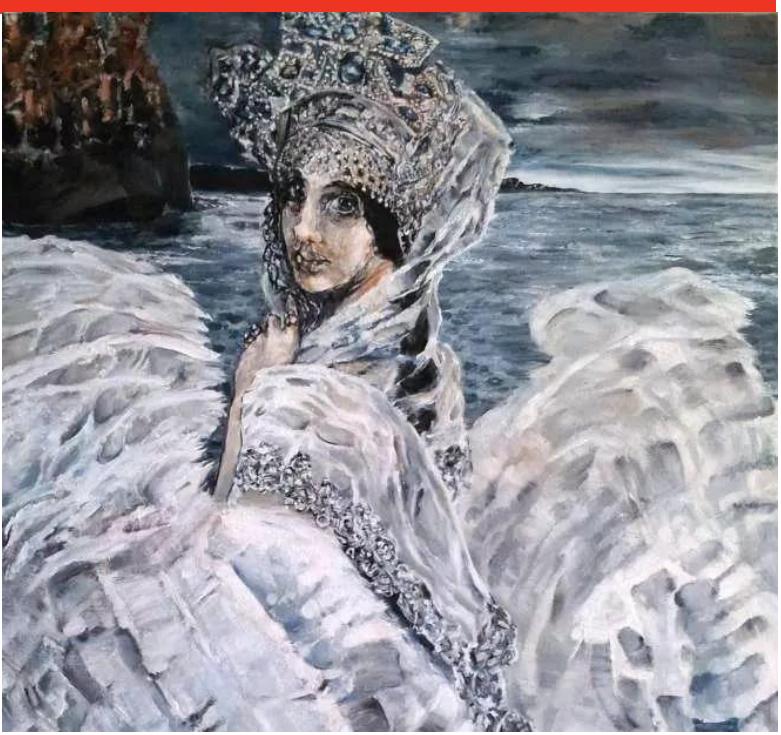
Такие полотна, как «Три богатыря», «Кащей Бессмертный», «Царевна Несмеяна», «Царевна-Лягушка», «Аленушка», «Снегурочка» - богатейший вклад, который внес художник в отечественное искусство.

(Иллюстрации к русским сказкам. Аленушка, Три богатыря, Палаты царя Берендея).

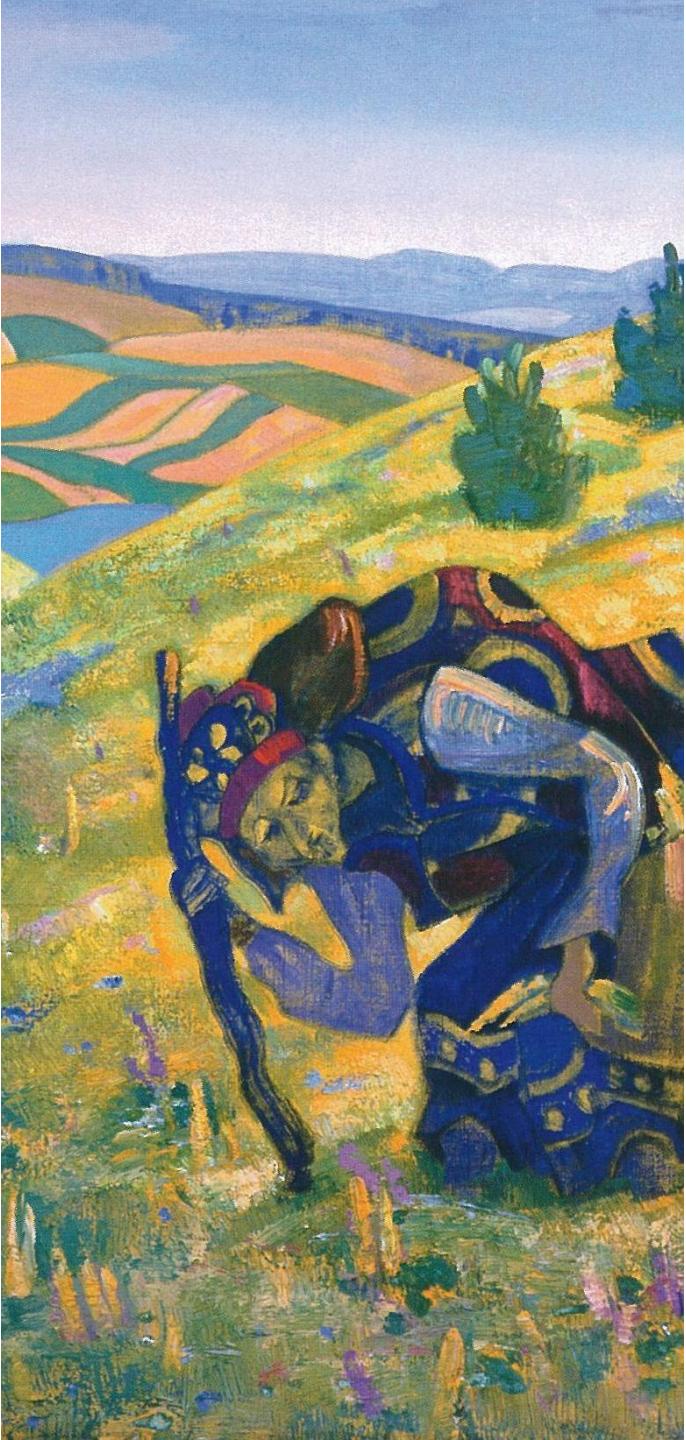

Творчество Васнецова, его стремление возродить дух народного искусства, оказало несомненное влияние на целый ряд таких разных по значению своего творчества и направлению художников, как Врубель, Нестеров, Билибин, Рерих, Поленову, Малютина и многие другие.

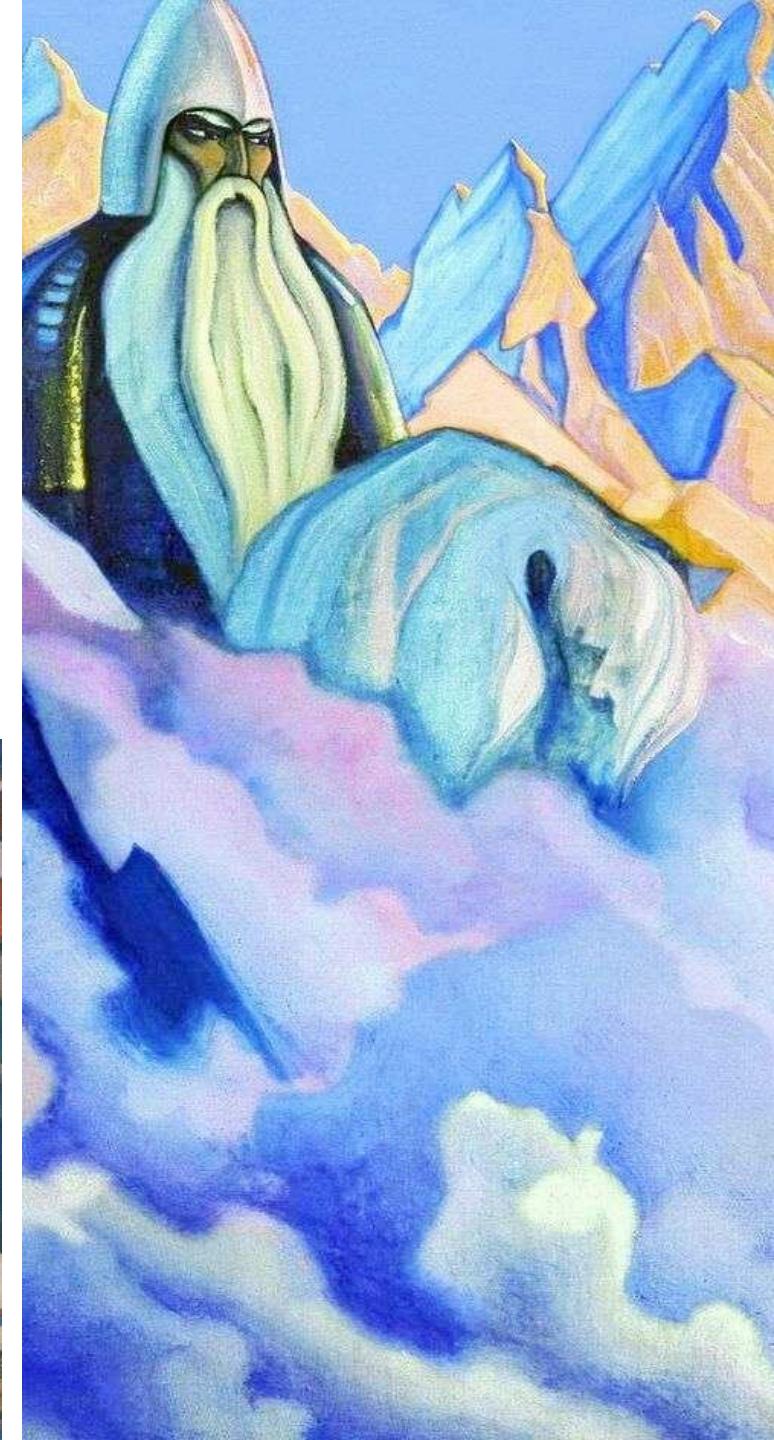
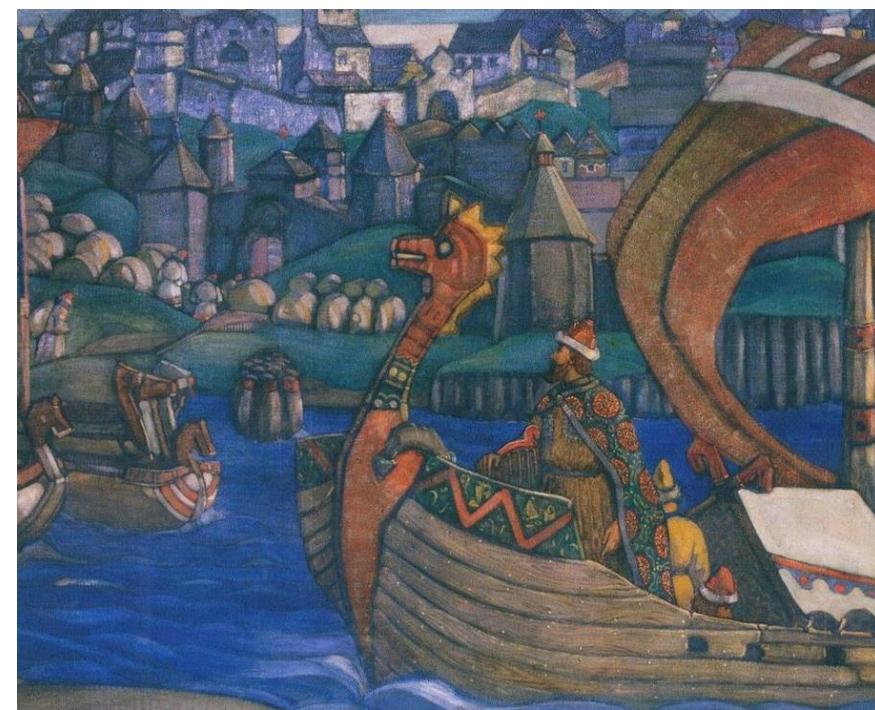
Среди русских живописцев, создавших произведения на темы сказок и былин, Михаилу Александровичу Врубелю (1856 – 1910) принадлежит особое место. Художник сумел проникнуть в самый строй поэтического вымысла, ему удалось придать особый философский смысл образам народной фантазии.

Врубель жаждет воплотить свою заветную мечту о прекрасном, запечатлеть в своих полотнах особую душевную гармонию человека и природы, заложенную в народной поэзии. Реалистическое представление о мире, любовь и восхищение перед родной природой – качества, которые сближали Врубеля со многими передовыми художниками России. (Иллюстрации Врубеля к сказкам Пушкина. Царевна-Лебедь, Чуден-град).

Был еще чародей-сказочник на Руси – художник Николай Константинович Рерих (1874 – 1947) – живописец, путешественник, писатель, автор семисот полотен, которые находятся во многих музеях мира.

Рерих обращается к мифологическим истокам сказки. Его образы, связанные с обожествлением сил природы и магическими знаками (Святогор, Ведунья, Садко и др.) порождены преданиями древних.

Красочную декоративность, условный характер поэтической фантазии в иллюстрациях к народным сказкам одной из первых удалось выразить Елене Дмитриевне Поленовой (1850-1898).

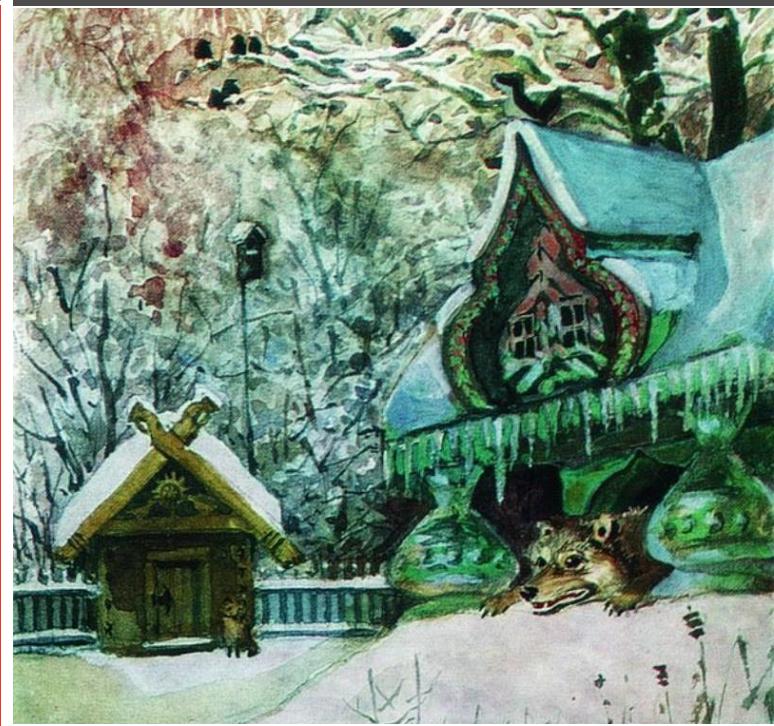

Елена Поленова, сестра известного русского художника Василия Поленова, работала в группе талантливой молодежи в мамонтовской усадьбе «Абрамцево». Совместная работа с В. Васнецовым зародила у Поленовой горячий интерес к народному художественному наследию.

В акварелях Поленовой ярко сказываются идейные устремления. Все проникнуто национальным колоритом: и древнерусские постройки, и игрушечный терема, и церквишки с золотыми маковками, и среднерусский ландшафт.

(Иллюстрации Поленовой к сказкам «Война грибов», «Белая уточка», «Лиса и медведь»)

В 1900 году на выставке художественного объединения «Мир искусства» впервые появились акварели молодого художника Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942), посвященные русским народным сказкам.

Старинная вязь инициалов, изящная заставка, поэтические мотивы родной природы, национальные орнаментальные украшения, элементы древнерусской архитектуры, достоверная передача быта и костюмов – все в иллюстрациях Билибина рассказывает о старой Руси, о тех давних временах, откуда тянется к нам золотая нить древних преданий.

(Обложка книги, оформленная Билибиным, иллюстрации к сказкам Пушкина «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане»)

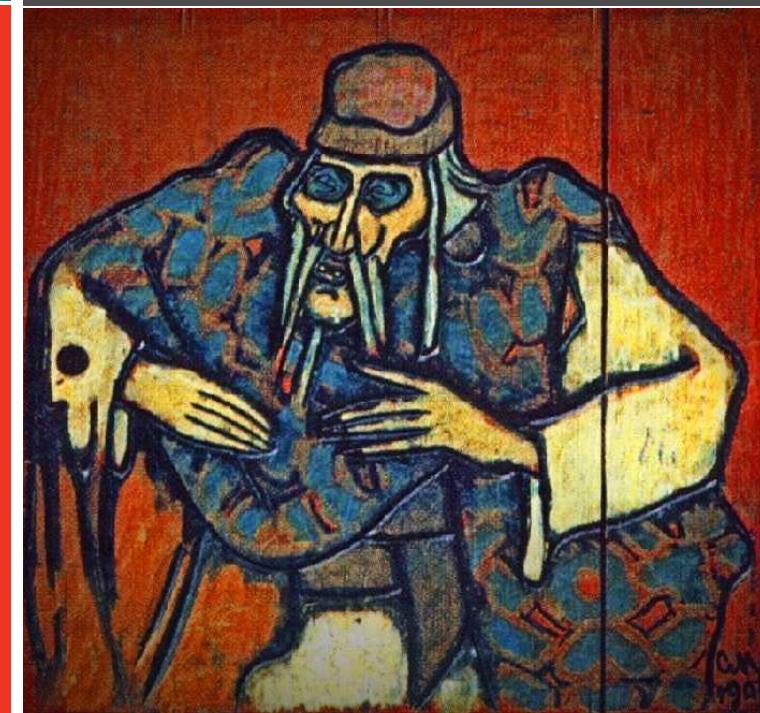
Художник Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937) – создатель ряда интересных иллюстраций к пушкинским сказкам; в будущем известный советский портретист. Работал одновременно с художниками Рерихом и Серовым. Занимался созданием большой композиции «Поле Куликово» для Исторического музея в Москве.

Излюбленная тема Малютина – сказки Пушкина. Намеренно упрощая рисунок, художник стремится ближе подойти к особенностям детского восприятия.

(Иллюстрации Малютина к сказкам. Флот царя Салтана, Кащей Бессмертный, Руслан и Старец).

Разностороннее дарование художника – незаурядного колориста и декоратора – помогло Малютину-иллюстратору воссоздать в своих акварелях поэтический и красочный мир народной сказки, проявить свой талант в рисунках для детских изданий.

Проникнув сквозь века, пришла сказка и в нашу эру великих космических открытий, не утеряв то добро и мудрость, что вложила в нее фантазия народа.

Сказочные образы оживали и в веселой каргопольской игрушке, и в певучих линиях палехских шкатулок.

Советские художники-сказочники – достойные преемники традиций народного творчества.

Иллюстрации к русским народным сказкам дает возможность ребенку-читателю не только перенестись в мир сказочных образов, но и понять, осмыслить, представить те существенные подробности русской старины, русского быта, без которых нет прелести их подлинного восприятия и познания.

1. Кудрявцева, Лидия Степановна. **Собеседники поэзии и сказки : об искусстве художников детской книги** / Л. С. Кудрявцева. – М. : Моск. учб., 2008. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 286–287. – Справ. указ.: с. 282–285.
2. Сказка в творчестве русских художников : альбом / авт. текста и сост. Н. Ф. Шанина. – М. : Искусство, 1969. – 135 с.
3. Семенов, Олег Сергеевич. Иван Билибин : рассказ о художнике-сказочнике / О. С. Семенов. – 2-е изд. – М. : Дет. лит., 1988. – 88 с. ил.
4. Скоробогачева, Е. Иллюстрация детской книги – от истоков до наших дней / Е. Скоробогачева // Юный художник. – 2020. – № 10. – С. 16–21.
5. Ветрова, Галина Евгеньевна. Васнецов : Сказка о сказочнике / Г. Е. Ветрова. – М. : Белый город, 2004. – 11 с. – (Сказки о художниках) (Энциклопедия малыша). – Кн. описана по обл. – Авт. на обл. не указан..
6. Мамонтовский художественный кружок / [гл. ред. А. Барагамян ; авт. текста Д. Перова]. – М. : Директ-Медиа, 2011. – 48 с. : ил. – (Великие художники ; Т. 93). – Список ил.: с. 48.
7. Илюшин, И. С. В. Малютин / И. Илюшин. – М. : Изд-во Гос. Третьяк. галереи, 1953. – 52 с., 1 л. портр. : ил. – Авт. на обл. не указан. – Список ил.: с. 51.
8. Михаил Врубель / текст М. Алленова ; отв. ред. Н. Надольская. – М. : Белый город, 2001. – 64 с. : ил. – (Мастера живописи).
9. Князева, Валентина Павловна. Н. Рерих : [альбом] / В. П. Князева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Искусство, 1968. – 46 с.
10. Сахарова, Екатерина Васильевна. Василий Дмитриевич Поленов и Елена Дмитриевна Поленова : хроника семьи художников / Е. В. Сахарова. – М. : Искусство, 1964. – 839 с.
11. Народные русские сказки : из сб. А. Н. Афанасьева / сост. А. Н. Афанасьев ; [вступ. ст. В. Аникина]. – М. : Правда, 1982. – 574 с., [4] л. л.
12. Сказки русских писателей / [авт. : А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов и др.]. – М. : Славян. дом кн., 2004. – 315 с., [8] л. ил.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!