

**Выпускная итоговая работа
(творческий проект)
на тему: "Сказочно-былинный жанр.
Герои русских сказок"**

Выполнила: учащаяся детского
объединения "Изостудия "Цвета
радуги"

Заватина Елена Алексеевна,
15 лет

Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2018

"Изображая фантастическую оболочку сказки, художник должен иметь в виду реальную правду сказки и вести к ней читателя, как это делает сама сказка."

В.Конашёвич

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему "Сказочно-былинный жанр. Герои русских сказок", состоит из четырёх работ формата А2.

Сказки – важнейшее достояние национальных культур, с их помощью мы можем не только воспитывать в себе высокие идеалы, но и приобщаться к сокровищам мирового народного творчества. Основной мотив, который встречается в подавляющем большинстве сказок – борьба добра со злом с подразумеваемой обязательной победой добра. Поэтому сказку поймёт и взрослый человек, и маленький ребёнок, так как она легко читается, также способствует развитию учит определять добро и зло.

Цель проекта: написать образы героев русских сказок (баба-Яга, Змей Горыныч, Жар-птица, Кощей Бессмертный).

Задачи:

- углубить знания о сказочно-былинном жанре живописи и иллюстрации русских народных сказок;
- исследовать творчество художников-иллюстраторов русских сказок 19-20 вв.;
- продемонстрировать свое живописное мастерство в написании героев русских сказок.

Чтоб попасть в сказочный мир, нужно иметь богатое воображение. Поэтому сказки развивают нашу фантазию. Без нее не представишь ни волшебную жар-птицу, ни многоголового Змея-Горыныча, ни Бабу Ягу, что летает в ступе.

Сказки учат делить мир на хороших и плохих людей. Но так как добрых людей больше, то удача на их стороне. Сказка формирует положительный образ – доброго, умного, верного своему слову, сильного. Сказки учат не бояться трудностей. Главные герои не боятся работы, какой бы тяжелой она не была. Сказка учит – не имей сто рублей, а имей сто друзей. А самый верный способ не остаться без друга – это помогать ему в нужный момент. У главных героев сказок всегда много друзей – птицы, животные, растения и т.д.

Возникновение сказочно-былинного жанра живописи принято относить ко второй половине 19 века. Появление этого нового направления в искусстве было связано с возросшим интересом не только художников, но русской образованной общественности вообще к национально-самобытным истокам нашей страны. Сказочно-былинный жанр стал естественным результатом развития русского изобразительного искусства, в котором историческая тематика традиционно занимала одно из ведущих мест. Еще в 18-19 веках многие художники запечатлели на своих полотнах картины из древнерусской истории, что послужило толчком для интереса и к русским народным сказкам, былинам, старинным преданиям. Ведь многие древнерусские сюжеты были овеяны былинной романтикой, что придавало им такую привлекательность.

Это новое направление имело свои характерные особенности. В первую очередь большинство изображений отличались красочностью и необыкновенной выразительностью. Во-вторых, сказочно-былинный жанр отличался масштабностью и монументальностью. Это связано с тематикой сюжетов. Художники, как правило, выбирали объектом для своих полотен героические сюжеты из прошлого страны и очень часто останавливались на тех сюжетах былин, которые особенно отвечали их задумкам.

Ярким представителем этого жанра в то время являлся **Виктор Михайлович Васнецов** (1848 — 1926) – знаменитый русский живописец. Этот незаурядный художник украсил сокровищницу отечественного искусства полотнами на

исторические и фольклорные мотивы. Уже в раннем творчестве был замечен авторский почерк художника и его склонность к стилю модерна.

С 1893 года он становится действительным членом Академии Художеств России. Также он сотрудничал с Союзом русского народа, участвуя в иллюстрировании монархических изданий, наиболее знаменитым из которых является "Книга русской скорби".

Круг творческих интересов выдающегося художника составляли исторические, фольклорные, а позже и религиозные темы. Одним из самых знаменитых полотен великого русского живописца являются картины по мотивам былин и произведений для детей: "Богатыри", "Алёнушка", "Иван-Царевич на Сером волке", "Кощей Бессмертный", "Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем".

Сказочно-былинный жанр особенно воплотился в иллюстрациях к русским народным сказам, былинам и преданиям.

Иллюстрация – это не просто добавление к тексту, а художественное произведение своего времени. Иллюстрации используются для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования, демонстрации объектов, описываемых в книге.

Для создания иллюстрации не обязательно владеть академическим рисунком или придерживаться одной техники — художник может совмещать рисунок от руки и обработку в графических редакторах, рисовать только от руки или только в графических редакторах, комбинировать разнообразные материалы — пластилин, засушенные растения, допускается применение различных техник — вышивка, аппликация, оригами.

В древнерусских рукописных книгах использовались нарисованные от руки миниатюры. Подобные памятники по традиции называют лицевыми книгами. Самые древние из них относятся к XI веку (Остромирово Евангелие, Изборник Святослава, Молитвенник Гертруды).

С появлением книгопечатания на смену иллюстрациям, выполненным от руки, приходит гравюра. В XVII—XVIII веках в России были распространены так называемые гравированные, или блочные, книги, в которых текст и изображение вырезались на одной доске

Художники-иллюстраторы часто применяют в творчестве мотивы и приемы традиционного народного искусства. Особенно часто в отечественной книжной графике используются образы из древнерусской книжной иллюстрации, мотивы народного декоративно-прикладного искусства. Основным способом воспроизведения иллюстраций в книгах была гравюра, а в XVIII века ей на смену пришла литография.

Золотой век иллюстрации начался, когда газеты, массовые журналы и иллюстрированные книги стали доминирующими источниками информации. Совершенствование печатной технологии сняло ограничения на

использование цвета и техники, и многие иллюстраторы в это время добились успеха.

Яркими представителями данного жанра, иллюстрировавшие русские сказки являются:

Иван Яковлевич Билибин (1876-1942 гг.) - мастер графики, создатель особого типа иллюстрированной книги, "первый профессионал книги" - как его называют специалисты. Его пример - другим наука, в творчестве Билибина искали вдохновения многие поколения не только иллюстраторов, но и графических дизайнеров. "Царевна-лягушка", "Василиса-прекрасная", "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о золотом петушке", "Сказка о рыбаке и рыбке" - стоит найти на полке любимые с детства книжки, чтобы убедиться - красота! Узнать работы Билибина можно по большого формата тонкой книге-тетради с крупными цветными рисунками. И художник здесь - не просто автор рисунков, но и всех декоративных элементов книги - обложки, инициалов, шрифтов и орнаментальных украшений.

Иван Александрович Кузнецов (1908 – 1987). С 1930 по 1935 год заканчивает художественное училище в Полиграфическом институте. В тридцатые годы появляются первые книги, оформленные Иваном Кузнецовым. Как правило, это скромно изданные книжки для детей. Среди них "Мы с приятелем", "А что у вас?" С.Михалкова, "Собака и кот" О.Туманяна. Эти и другие издания были выпущены Детгизом. Кузнецов попал в это издательство в пору его становления. Именно Детгизом (ныне издательство "Детская литература") выпущено большинство книг с его иллюстрациями. В книгах с рисунками Ивана Кузнецова есть сказки разных народов. Готовясь к работе, он собирает огромный этнографический материал, тщательно изучает природу, быт, национальные особенности героев сказки. И, конечно, особенно близка была ему русская сказка. Здесь оживали образы природы и приметы быта, хорошо знакомые ему с малых лет. Тоненькие книжечки с его рисунками, такие, как "Гуси-лебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Козел — стеклянные глаза, золотые рога", многие люди старшего поколения помнят с детства.

С пятидесятых годов выходят иллюстрированные художником сборники сказок — "Гора самоцветов", "Русские народные сказки", "Волшебное кольцо", "Чудесная мельница", "Наши сказки". Позднее появляется его известная "Лебедушка", где героиня каждой сказки — добрая, трудолюбивая и сметливая русская женщина.

Оригиналы работ Ивана Кузнецова находятся в разных художественных музеях, в том числе в музее на его родине в Вохме, в Шушенской картинной галерее, в музее изобразительных искусств города Ирбит. Многие оригиналы работ и иллюстрированные им книги хранятся в семье художника, у его дочери.

Владимир Алексеевич Милашевский (1893-1976). В 1913 году он поступил на архитектурное отделение Высшего художественного училища при Академии Художеств. Милашевский много сделал в области художественного оформления взрослой книги, и его иллюстрации к произведениям классиков и современных советских писателей занимают почетное место в истории советской графики и книги. Но еще более значителен его вклад в дело иллюстрирования книг для детей и юношества.

Он был одним из первых и очень немногих иллюстраторов этих книг, можно сказать, — стоял у колыбели советской книги для подростков и юношества.

Первые иллюстрации к сказкам были выполнены Милашевским в 1948 году. Им было сделано около 25 страничных и полустраничных иллюстраций для сказок Пушкина, заставок и концовок.

На картинки обыкновенно смотрят, но к иллюстрациям Милашевского это слово не подходит: их не смотрят, а рассматривают, и рассматривать их можно многократно, каждый раз обнаруживая все новые и новые детали. Поразительна его творческая щедрость! Как бы много он ни нарисовал, все ему кажется мало, все хочется добавить еще какую-нибудь интересную подробность.

Иллюстрации Милашевского уходят своими корнями в самые глубины народной жизни. Поэтому они так правдоподобны, так убедительны. Кажется, что изображенные им персонажи обладают портретным сходством, что все они — даже водяной или черт — были именно такими и только такими, как нарисовал их художник. Это не абстрактно сказочные лица, не маски, как у некоторых художников — нет! — это точные этнические типы героев сказок, русских и лиц других национальностей, во всем их разнообразии. Иллюстрации Милашевского — это целая энциклопедия, из которой можно почерпнуть совершенно точные сведения о старинной архитектуре различных областей России и других народов во всех подробностях, вплоть до узоров деревянной резьбы и росписей оконных наличников, о народной одежде, о предметах быта и деталях обстановки, об игрушках и утвари, о тысяче самых разнообразных вещей.

Иллюстрациям Милашевского свойственна какая-то внутренняя теплота и присущий народной сказке незлобивый юмор. Произведения Милашевского демонстрировались почти на всех основных графических выставках у нас и за рубежом, находятся в Государственной Третьяковской

галерее, в Русском музее в Ленинграде, Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина и др.

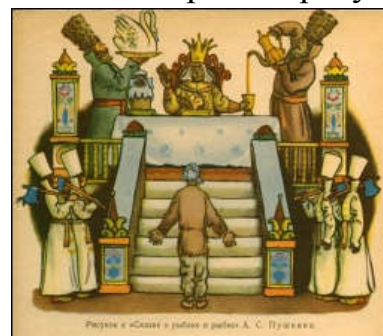
Елена Васильевна Поленова (1850-1898 гг.) — русская художница, график, живописец, мастер декоративного дизайна, одна из первых художников-иллюстраторов детской книги в России, одна из основоположников стиля модерн в русском искусстве. Сестра живописца В. Д. Поленова. В музее-заповеднике "Абрамцево" до сих пор хранятся книги проиллюстрированные Еленой Поленовой. Ее вдохновляли сказы, в ее письмах друзьям упоминаются герои фольклора, например: бабушка Федосья – мастерица придумывать веселые небылицы. Основное в пейзажах Поленовой – внимание к "мелочам": травам, цветам, грибам, насекомым. Она старалась "перенестись в то далекое детство, когда, слушая этот рассказ, я представляла себе в лесу миниатюрные монастыри и города, выстроенные, так сказать, в грибном масштабе, в котором живут и действуют эти удивительные существа".

Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1978 гг.). "Краденое солнце" Корнея Чуковского, "Кошкин дом" Самуила Маршака, "Конек-горбунок" Петра Ершова - героев всех этих книг мы представляем благодаря рисункам Юрия Васнецова. Художника вдохновляли нарядные дымковские куклами и яркие петухи, традиции лубка и народная фантазия оказали заметное влияние на творчество иллюстратора. Деталь: Книжная графика была лишь частью творчества Васнецова. В живописных произведениях он проявил себя как очень крупный мастер, соединивший народную культуру и высокую эстетику.

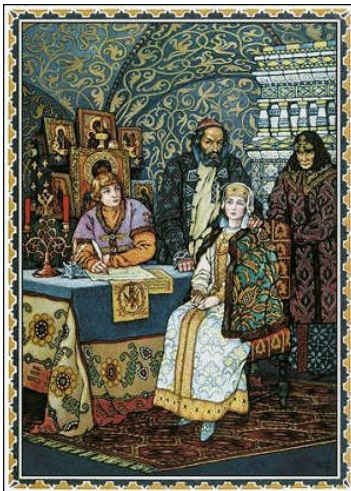
Владимир Михайлович Конашевич (1888-1963) дал нам возможность увидеть доктора Айболита, Тянитолкая, малютку Бибигона, Конька-Горбунка и мудрецов, которые плыли по морю в грозу. Рассказывая о том, как придумывает рисунки, Конашевич признавался: "Есть художники, которые изобретают и думают с карандашом в руке... Я художник другого склада. Раньше, чем я возьмусь за карандаш, я должен выяснить всё заранее, представить себе мысленно уже готовый рисунок во всех деталях..."

Для художника, работающего с детскими

книгами одного таланта рисовать мало, нужен второй - доброта. Мир Конашевича - как раз такой, мир доброты и мечты. Художник создал узнаваемый стиль в оформлении сказок: яркие образы, витиеватые узоры, виньетки, "живая" композиция, которая захватывает не только детей, но и взрослых.

Георгий Иванович Нарбут (1886-1920 гг.). "С малых лет, сколько себя помню, - признавался Георгий Нарбут, - меня влекла живопись. За отсутствием красок, которых я не видел, пока не попал в гимназию, и карандашей я использовал цветную бумагу: вырезал ножницами и клеил мучным клеем". Художник, рисовальщик и иллюстратор, организатор высшего графического образования на Украине Георгий Нарбут, учился у Михаила Добужинского и Ивана Билибина, последний даже говорил: "Нарбут огромнейших, прямо необъятных размеров талант... Я считаю его самым выдающимся, самым большим из русских графиков". Стиль: В мастерской Нарбута рождались гениальные идеи и создавались шедевры, изменившие историю книги в России. Книжная графика - это не просто виртуозная техничность и изысканность вкуса. Стиль Нарбута - это всегда выразительная обложка, декоративно оформленный титульный лист, буквицы и искусные иллюстрации.

Борис Васильевич Зворыкин (1872-1942 гг.). Художник намеренно избегал излишней публичности, оттого факты о его биографии так скудны. Известно, что он был выходцем из московского купечества и учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Зворыкина считают основоположником "русского стиля" в книжной иллюстрации и лучшим графиком-орнаменталистом начала XX в.. С 1898 года он иллюстрировал и оформлял книги для московских и петербургских издательств Ивана Сытина и Анатолия Мамонтова. Первым опытом художника в области детской книги была книжка "Сказка о золотом петушке" Александра Пушкина. Стиль: Вдохновение для своих работ Борис Зворыкин искал в русской старине, декоративно-прикладном искусстве, иконописи, деревянном зодчестве и книжной миниатюре. Недаром он был одним из активных членов "Общества возрождения художественной Руси".

Борис Аркадьевич Диодоров (1934 г.р.) - народный художник России, Член Союза художников России. Он "оживлял" для нас героев русской и зарубежной классики. "Тутту Карлссон", "Первую и единственную", "Людвига Четырнадцатого и других», "Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями", "Дело в шляпе"

(об истории головных уборов в России совместно с Ириной Кончаловской) - всех не перечислишь: всего художник проиллюстрировал около 300 книг. Диодоров работал главным художником издательства "Детская литература", получил из рук принцессы Дании золотую медаль Г. Х. Андерсена, его работы выставлялись в США, Франции, Испании, Финляндии, Японии, Южной Корее. Его стиль: красота тонких линий. Техника офорт, при которой стальной иглой процарапывают рисунок на покрытой лаком металлической пластине довольно сложна, но только она позволяет добиться воздушности и тонкости в исполнении.

Вдохновленная искусством русских иллюстраторов я решила написать нескольких героев сказок так, как я их представляю.

Я выбрала 4 персонажа, скорее всего отрицательных, так как по-моему такие образы легче передать.

1. Баба-яга – уродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. Чаще всего её представляют отрицательным персонажем, но иногда выступает в качестве помощницы героя. На моей работе она изображена, как пожилая женщина, сидящая в ступе, у которой пристроился серо-чёрный кот - кот Баюн, неизменный спутник и соратник. Позади старухи стоит её ветхая избушка на курьих ножках, а далее тёмный лес.

2. Кощей Бессмертный – безжалостный злой колдун, худой высокий старик, живёт в богатом замке, а в подвале хранит свои сокровища, которые часто пересчитывает. У него много верных слуг, которые выполняют его злодеяния и приносят похищенное золото. На рисунке он изображён, как старик с длинной седой бородой, держащий в правой руке магический скипетр, а на его левом плече сидит чёрный ворон.

3. Змей-Горыныч - фантастическое существо с большим количеством голов, помимо этого он может летать, ползать под землёй, либо по ней. Змеи могут быть не только мужского, но и женского пола. Ещё одной важной особенностью змея является его огненная природа. Огонь он носит в себе и извергает его в случае нападения. На переднем плане моей работы сам трёхголовый змей, стоящий на горе из каменных глыб, извергающий яркое пламя.

4. Жар-птица- огненная птица, её перья блистают серебром и золотом, глаза светятся, как кристалл. Мифологи объясняли жар-птицу как олицетворение огня, света, солнца. Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие; когда она поёт, из её клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Жар-птицу можно сопоставить со средневековыми, очень популярными и в русской, и в западноевропейской литературе рассказами о птице Феникс, возрождающейся из пепла. Прототипом Жар-птицы является павлин. "Молодильные"яблоки, в свою очередь, можно сопоставить с плодами гранатового дерева — излюбленного лакомства фениксов. Каждый год, осенью, Жар-птица умирает, а весной возрождается. Иногда можно найти выпавшее перо из хвоста Жар-птицы; внесённое в тёмную комнату, оно заменит самое богатое освещение. Со временем такое перо превращается в золотое. Я изобразила её, как павлина с ярко-жёлтым и оранжевым с красным оттенком оперением. Задний план я сделала тёмного цвета, для того, чтобы показать, как светится в темноте эта птица.

Все четыре рисунка я рисовала гуашью. Работу начинала с основного цветового покрытия заднего плана (фона), потом более подробно прорабатывалась светотень, прописывались детали.

Гуашь — краска, состоящая из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим и примесью белил. Гуашь пишется по-разному, можно писать небольшими плавными, а можно густыми пастозными мазками, я писала и плавными, и густыми пастозными мазками. Я использовала большое количество кистей (щетина №5, белка № 2,3,6,7), также гуашь фирмы "Гамма" (12 цветов) и палитру.

Я думаю, мне удалось написать образы героев сказок и показать, как я их представляю. Но я всегда говорю: "Надо стремиться к большему!" Свои картины хотела бы представить на итоговой выставке творческих работ, а затем подарю своим близким и оставлю одну себе в память о моем обучении в изостудии.

Список электронных ресурсов

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Жар-птица>
2. <http://allpainters.ru/bilibin-ivan.html>
<https://www.livemaster.ru/topic/1243965-obraz-rusalki-v-iskusstve-i-narodnyh-obychayah>
3. <https://cyrillitsa.ru/mifologiya/50888-kto-takoy-zmey-gorynych-na-samom-dele.html>
4. <https://skazkidlyadetey.ru/russkie-narodnie/koshchej-bessmertnyj.html>
5. <http://russian7.ru/post/7-skazochnyx-illyustatorov/>
6. https://studwood.ru/1073287/pedagogika/russkie_hudozhniki_illyustratory_s_kazki
7. <https://yandex.ru/images/search>
8. <http://silinasv.blogspot.ru>
9. <https://www.liveinternet.ru/users/narmar/post388059587>
10. <https://topof.livejournal.com/96472.html>
11. <https://jenskiymir.com/eto-interesno/interesnye-fakty/2841-kto-zhe-takaya-eta-baba-yaga-versii-proishozhdeniya>