

ГОУ ДО ТО "Центр дополнительного образования детей"

Выпускная итоговая работа
(творческий проект)
на тему:
«Иллюстрации к русским былинам»

Выполнила: учащаяся
детского объединения
"Изостудия "Цвета радуги"
Манейкина Валерия Антоновна,
15 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2018

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему "Иллюстрации к русским былинам", состоит из четырёх работ формата А2.

Былины сейчас актуальны, ведь по ним можно узнать историю нашей

Родины. Но ещё лучше её можно узнать с помощью иллюстраций.

Цель проекта: написать иллюстрации к разным былинам в технике акварели и гелевой ручки.

Задачи:

- получить больше знаний об истории происхождения былин и их особенностей;
- продемонстрировать мастерство выполнения иллюстраций в художественной технике акварель;
- исследовать творчество некоторых художников-иллюстраторов.

Бы́лина (ста́рина) — древнерусская, позже русская народная эпическая песня о героических событиях или примечательных эпизодах национальной истории XI–XVI веков. Для того, чтобы читатели запомнили былины, художники-иллюстраторы писали иллюстрации к ним.

Иллюстра́ция — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. Иллюстрации используются для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования, демонстрации объектов, описываемых в книге (ботаническая иллюстрация), отображения пошаговых инструкций в технической документации (техническая иллюстрация).

Впервые термин «былины» был введён Иваном Сахаровым в сборнике «Песни русского народа» в 1839 году. Народное же название этих произведений – старина, старинушка,

старинка. Именно это слово использовали сказители. В древности старины исполнялись под аккомпанемент гуслей, но со временем эта традиция отошла в прошлое и во времена, когда к ним обратились собиратели, былины напевались без музыкального сопровождения.

Современному неподготовленному читателю может быть вначале непросто погрузиться в мир русского эпоса: устаревшие слова, частые повторы, отсутствие привычной рифмы. Но постепенно приходит понимание того, насколько слог былин музыкален и красив. Именно музыкальность следует иметь в виду в первую очередь: былины изначально создавались, чтобы их пели, а не воспринимали в виде написанного или напечатанного текста.

Сказочно-былинный жанр во второй половине XIX века занял одно из ведущих мест в изобразительном искусстве. Это новое направление имело свои характерные особенности. В первую очередь большинство изображений отличались красочностью и необыкновенной выразительностью. Если вспомнить наиболее известные произведения в данном жанре, то они поражают богатством цветовой гаммы и оттенков. Это объясняется стремлением живописцев придать изображениям пластичность и вместе с тем привлечь к ним внимание публики.

Во-вторых, сказочно-былинный жанр отличался масштабностью и монументальностью. Это связано с тематикой сюжетов. Дело в том, что 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. Например, картина «Три богатыря» отличается необыкновенной серьезностью и торжественностью.

Она выполнена в духе древнерусских сказаний и былин, прославляя подвиги защитников русской земли.

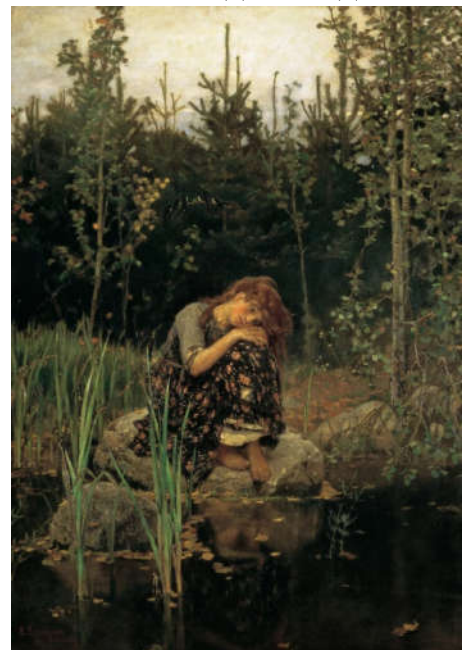
Сказочно-былинный жанр имеет еще ту характерную особенность, что авторы, работающие в данном направлении, выбирали объектом изображения наиболее выразительные образы и сюжеты, которые так или иначе отражали самые известные страницы прошлого, а также передавали дух древней эпохи. Наиболее частый образ в живописи данного направления - это богатырь, воин, защитник русской земли. Например, полотно «Витязь на распутье» является одновременно и

отражением старинных преданий и вместе с тем показывает то, как автор представлял себе эпоху Древней Руси. Вместе с тем картина имеет отсылки к народным сказкам: на полотне изображен витязь, который выбирает себе дорогу, читая надпись на камне. Соединение сказочного, былинного и исторического элементов удивительно гармонично сошлись в данной картине. Данный принцип вообще характерен для творчества Васнецова, что и обеспечило его картинам такую популярность.

Еще один образ – это сказитель. Например, одна из самых известных картина Васнецова, - это полотно «Баян», которое изображает древнерусского певца-гуслира, рассказывающего воинам старинное предание. Характерно, что именно этот герой стал предметом для изображения. Обращение к его образу весьма показательно в том смысле, что художники понимали, что именно благодаря таким сказителям до нас дошли эти былины, сказки и предания.

Картины этого жанра занимают видное место не только в ряду работ исторической тематики, но и в изобразительном искусстве вообще. Кроме вышеперечисленных работ, следует назвать полотна, посвященные исключительно сюжетам из древнерусских народных сказок. Например, картина «Иван царевич и серый волк» является в этом отношении шедевром. Сказочные и исторические элементы соединились в этой работе автора в таком гармоничном единстве, что, глядя на нее, трудно отличить сказочное от реального.

Еще один пример в данном ряду – картина «Аленушка». Известно, что автор писал ее с простой крестьянской девушки, что и придает полотну такую яркость и выразительность. Несомненным преимуществом работ данного направления является тот факт, что в них мотивы сказок, былин и преданий имели такую живую и выразительную окраску, что сюжеты получали историческое звучание и воспринимались как часть культурного прошлого.

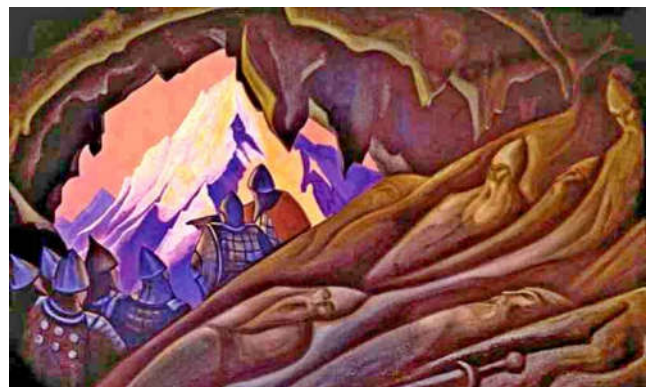
Художники сказочно-былинного жанра имеют мировое признание. Их работы являются достойным вкладом не только в отечественную, но и мировую культуру. Кроме Васнецова в данном ряду следует указать еще и Билибина. Он прославился тем, что писал рисунки на сказочную тематику. Особенной популярностью пользуются его иллюстрации к знаменитой «Сказке о царе Салтане» Пушкина. Его работы отличаются яркостью и богатством красок, и по внешнему виду очень похожи на кадры из мультфильмов. В этом отношении автор пережил свое время: его рисунки и поныне используются в качестве эталона для создания мультипликаций.

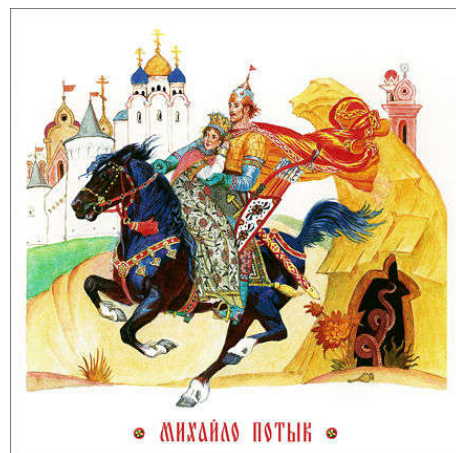
А теперь давайте поподробнее поговорим о некоторых художников-иллюстраторов.

Николай Михайлович Кочергин (1897—1974) — ленинградский художник, автор многочисленных иллюстраций к русским народным сказкам. Кочергин в основном сосредоточил свое внимание на иллюстрации детской книги. Писал рисунки для детских журналов, сотрудничал с легендарным издательством «Детгиз». Во второй половине пятидесятых годов с рисунками Кочергина был издан «Всадник без головы» Майн Рида. Несколько раз переиздавался в его оформлении «Конек-горбунок» Ершова.

Рерих Николай Константинович (1874-1947)- художник, ученый, путешественник. Создал ряд картин «славянской серии». Рерих оформлял балет «Весна священная», оперу «Князь Игорь». Незадолго до начала Первой мировой войны в творчестве Рериха появились полотна, полные скрытого смысла: «Крик змия», «Зарево», «Вестник». Героями нескольких картин стали святые, почитавшиеся на Руси. В годы Великой Отечественной войны создал несколько патриотических полотен: «Князь Игорь», «Александр Невский» и др. В течение многих лет с лучшими представителями культуры работал над созданием «Пакта Рериха». Занимался просветительской деятельностью в области охраны памятников культуры.

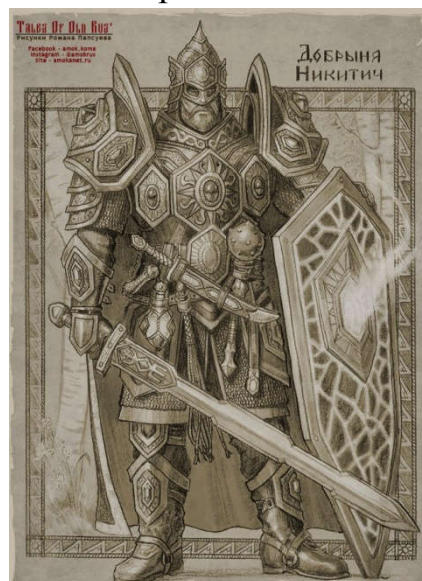
Лосин Вениамин Николаевич (1931-2012). Сотрудничал с книжными издательствами «Прогресс», «Радуга», «Оникс», «Московские учебники», с японскими и корейскими издательствами. С 1974 года японское издательство издает букварь для японских школ с его иллюстрациями к сказке «Репка». Детские книги с его рисунками печатались на иностранных языках. Иллюстрации к русской классике, былинам и русским народным сказкам включены в школьную программу России. У Лосина были разносторонние интересы: литература, история, этимология, лингвистика. В его библиотеке по искусству были книги по народному творчеству, художникам театра, классикам живописи, истории искусства, архитектуре, графике, скульптуре, музеям мира. Он был известен в кругу художников своим чувством юмора и экспромтами, которые друзья за ним записывали, был ярким рассказчиком.

Павел Петрович Соколов-Скаль (1899-1961) был русским художником, мастером исторической и батальной живописи, создателем эталонных произведений соцреализма. Темпераментный, по-своему яркий живописец и график. Сделал себе имя как автор историко-революционных и батальных картин, которые последовательно увеличивались в масштабах, являя как бы официальные «окна в историю». Позднее много сил отдавал уже не только картинам, а огромным панно, написанным по усредненно-бригадному методу, где все же выделялась бравурно-«барочная» манера главного мастера. Совместно с В.Н.Яковлевым руководил восстановлением панорамы Оборона Севастополя Ф.А.Рубо (1954–1956). Создавал также книжные иллюстрации (к Русским былинам, сказке П.П.Ершова Конек-Горбунок; обе работы – 1949), работал как художник театра (оформление Ивана Грозного А.Н.Толстого в Малом театре, 1945.). Подготовил две «автобиографии» – Годы и люди и Долг художника, вышедшие в 1959 и 1963.

Роман Валентинович Папсуев (1974) является по-настоящему оригинальным и креативным художником. С одной стороны он может считаться художником-славянистом, так как использует в своих работах образы из сказок Древней Руси, а с другой стороны Роман является фэнтези-художником или художником-фантастом, так как все герои из народных сказок перевоплощаются в героев новомодного фэнтези. Авторский проект носит название «Tales of Old Rus». Интересно посмотреть, как талантливый художник преобразил всем известных персонажей, среди которых Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Несмеяна, Варвара-Краса Длинная Коса, Баба-Яга и многие другие, в героев современной фантастики. Все его персонажи есть в мифологии. Он старается выдержать единую стилистику, чтобы было похоже на игровой мир.

Я тоже попробовала иллюстрировать русские былины и остановилась на четырёх из знакомых мне былинах: Садко, Ильины три поездочки, Илья Муромец и Соловей разбойник, а также Святогор-богатырь.

Первая работа "Былина "Садко", как и остальные, иллюстрирует самый яркий сюжет на мой взгляд из этой былины: Садко, скрывшись немного в зарослях камыша при свете Луны и звёзд, играет на гуслях, напевая знакомую ему мелодию, тем самым очаровывая прекрасных русалок, которые выныривали из воды ради того, чтобы послушать дивную песню.

На переднем плане изображены три красивых русалки. Одна из них присела на большой камень, заросший мхом, проводя руками по своим длинным локонам, вторая, взяв нежно-фиолетового оттенка цветы, один из которых вплела себе в волосы, а другой держа в правой руке, замерла от пения мужчины. Третья же только вынырнула из воды, придерживаясь рукой за мешающее растение в водоёме, и из-за Садко и его прекрасной игре на гуслях не заметила, как к её ухоженной причёске зацепилась одна из кувшинок. Вода отражает сверкающие на небе звёзды и Луну, наполовину закрытую кувшинками, на одной из которых уселась лягушка.

На заднем плане изображён сам Садко, поднявши голову немного вверх для лучшего звучания его песни и закрыв глаза, который, придерживая гусли одним коленом, играл мелодию. Рядом с ним находится дерево, которое стало тёмным из-за времени суток. На одной из веток уселись три птицы. Если приглядеться, то можно рассмотреть все листики камыша, закрывающие всю середину картины.

Вторая работа "Былина "Ильины три поездочки". По второй иллюстрации можно понять, о чём рассказывается в былине: Илья, сев на

своего белого коня и взяв в руку копьё, остановился у большого камня, на котором было написано три варианта продолжения тупи Ильи.

На переднем плане изображён он сам, с раздувавшимся от ветра красным плащом. Его конь с красивым длинным белоснежным хвостом и гривой от усталости склонил голову вниз.

В центре и на заднем плане изображены неровные холмы, на одном из которых находится тот самый камень с надписями. Позади него в холмах видны дверцы. Видимо это чьи-то домики. Сзади виден яркий огненный закат, по сторонам картины почти закрытый деревьями.

Третья иллюстрация "Илья Муромец и Соловей-разбойник". На мой взгляд, получилась довольно хорошо. На ней изображён Илья Муромец, который ищет Соловья разбойника, усевшегося на одну из крепких и крепких веток дуба.

Половину картины занимает могучий дуб, на котором, усевшись на расписной ковёр, рассматривал богатыря Соловей разбойник, одетый не по русским обычаям. Ниже же на коне едет Илья Муромец, рядом с которым было копьё и щит, а также лук и стрелы. Позади него было повалено большое дерево с искривлёнными корнями.

Четвертая "Святогор-богатырь". Могучий Святогор-богатырь сидит на своём большом красивом коне, сзади которого находится расписная серебряная шкатулка. Богатырь смотрит вниз на удивлённых, сидящих в деревянной лодке, трёх людей. Колючие ели, концами касаясь тело коня, посеребрили из-за времени года. Небо разливается разными красками: красными, белыми, оранжевыми, бордовыми и даже где-то фиолетовыми. Но вода не отражает этого прекрасного вида сверху. Она так и остаётся быть сказочно синей, в местах даже голубой.

Все работы выполнены в графике, а если точнее в её смешанной технике акварель и гелевой ручке. Благодаря ручке вырисовываются мелкие детали, и поэтому иллюстрации выглядят так ярко.

Этапы:

✚ На небольших листках (А4 или листках скетчбука) делаем наброски для будущих иллюстраций;

✚ Переносим наброски на уже половину ватмана и делаем рисунок более точным, вырисовывая детали и выравнивая контуры;

✚ Наносим краски, разбавляя их водой. Чтобы цвета не заходили за контуры лучше дать им немного подсохнуть;

✚ После полной сушки работы обводим по контурам чёрной гелевой ручкой, а затем той же, только белой, делаем блики на работе или осветляем в некоторых необходимых местах.

Техника акварель и гелевая ручка очень удобна. Если вы хотите подчеркнуть детали в рисунке и сделать его более чётким и ярким, то эта техника вам подойдёт больше всего. Даже если что-то не получилось

раскрасить правильно акварелью, то ручка поможет вам в этом. Лучше для такой техники использовать несколько цветов гелевой ручке (чёрная, белая, золотая, серебряная ручки).

На мой взгляд у меня всё получилось, свои работы я выполнила правильно и минусов в них никаких нет, так как они соответствуют моим ожиданиям и я хочу продолжить в дальнейшем делать такие прекрасные иллюстрации не только к этим былинам, но и к другим.

В дальнейшем свои работы я хочу подарить своей бабушке, которая с детства мне читала былины и русские сказки.

Список используемых электронных ресурсов

1. <http://narodstory.net/bilyini.php>
2. <https://ru.wikipedia.org>
3. <https://artrussian.com/sokolovskalia.html>
4. <http://veniaminlosin.com/>
5. <http://mega-bitva.ru/kak-vyglyadeli-by-personazhi-bylin-v-bolee-mrachnom-settinge/>
6. <http://tvory.info/sochineniya-po-russkomu/index.php/>
7. <https://www.liveinternet.ru/users/1993026/post370231861/>
8. <https://kidpix.livejournal.com/1845611.html>
9. <https://smelding.livejournal.com/613478.html>
10. <https://www.livemaster.ru/topic/950683-byliny-v-illyustratsiyah-veniamin-losina>