

**Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему:
«Русские народные сказки в творчестве художников»**

Выполнила: обучающаяся детского
объединения «Изостудия «Цвета радуги»
Толмачева Анастасия Дмитриевна, 15 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула 2025 г.

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему: «Русские народные сказки в творчестве художников» состоит из четырёх работ формата А2.

Я выбрала данную тему, потому что родилась в России, а русские народные сказки являются неотъемлемой частью ее культурного наследия, отражают традиции, обычаи и самобытное мировосприятие народа. Их сюжеты наполнены глубоким смыслом. Сказки передавались из поколения в поколение, и их сюжеты вдохновляли многих художников на создание уникальных произведений искусства.

Исследование этого жанра позволило мне лучше понять культурные корни и нравственные ценности русского народа.

Цель проекта: написать картины на тему народных сказок.

Задачи проекта:

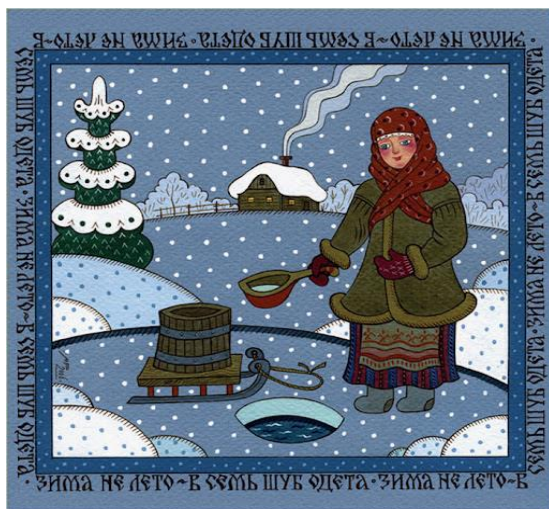
- изучить иллюстрации русских народных сказок;
- познакомиться с историей развития иллюстрации;

- познакомиться с художниками, которые иллюстрировали сказки;
- продемонстрировать свои творческие навыки.

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 XIX века относятся первые публикации народных сказок в различных журналах и альманахах. Большинство сказок выходит или без иллюстраций, или некоторые снабжены случайными гравюрами, похищенными из французских изданий.

Иллюстрация — это изображение (рисунок, фото или гравюра), созданное с целью дополнить, пояснить или украсить текст.

Визуальные образы помогают читателю глубже ощутить эмоциональную атмосферу и понять основную суть произведения, технической документации или научного труда.

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».

Елена Дмитриевна Поленова (1850 –1898), любовь к детям воплотилась в иллюстрациях детских книг. По мнению Александра Бенуа, она первой из русских художников обратила внимание на мир детства. Именно она ввела в российскую графику образы и формы модерна: плоские цветовые пятна, внимательность к контуру, линии, орнаменты и народный декор – словом, все то, что потом будут использовать Билибин, Васнецов и другие художники.

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», «Кощей Бессмертный», «Царевна Несмеяна», «Царевна Лягушка», «Аленушка», «Снегурочка» - богатейший вклад, который внес художник в отечественное искусство.

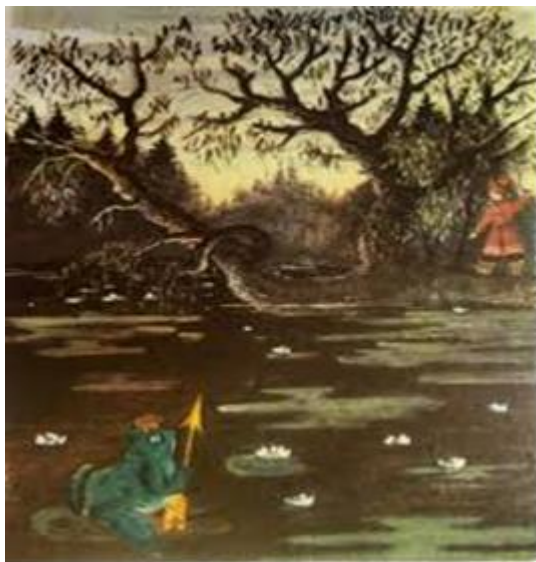

В 1900 году на выставке художественного объединения «Мир искусства» впервые появились акварели молодого художника **Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942)**, посвященные русским народным сказкам. Старинная вязь инициалов, изящная заставка, поэтические мотивы родной природы, национальные орнаментальные 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.

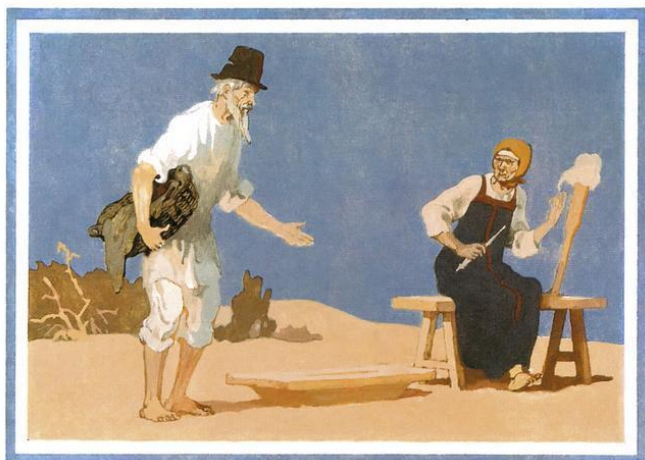

Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973), иллюстрировал и оформлял русские народные сказки, песенки, потешки. Его фантастические пейзажи основаны на впечатлениях от настоящей русской природы. Птицы и звери обретают повадки, подмеченные им в реальной действительности.

Дехтерев Борис Александрович 1908 – 1993 иллюстрировал и оформлял книги М. Горького, сказки А. С. Пушкина, Ш. Перро и др. Дехтерев Б.А. находил опору для своего творчества в традициях русской реалистической иллюстрации.

Художник сосредоточил свое внимание на создании строгого и благородного облика детской книги.

Маврина Татьяна (1900-1996), за семьдесят лет занятий живописью и книжной иллюстрацией она создала целую галерею прекрасных запоминающихся литературных образов. Книжка «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», оформленная Татьяной Алексеевной, вышла в 1949 году. Страна узнала и запомнила манеру письма, близкую к примитивизму, древнерусскому и народному искусству.

Художницей создан особый мир: трепетный, пробуждающий фантазию, подталкивающий к размышлениям.

Евгений Михайлович Рачев (1906-1997г), заслуженный деятель искусств РСФСР, замечательный советский художник-анималист. Известен многочисленными работами в книжной графике, но основная деятельность - иллюстрации к русским сказкам. Рачев Е.М. исследовал повадки животных, умел тонко показывать их качества. На его иллюстрациях- животные с чертами характеров, присущих людям, звери одеты в костюмы, их окружают предметы повседневного обихода и обстановки.Е.М. Рачев получил Почетный диплом Международного Совета по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. Был

удостоен званий Народного художника РФ, Заслуженного деятеля искусства РФ, получил Государственную премию России.

Этапы выполнения работ

1) **Выбор темы и сюжетов.** После того, как я выбрала тему, начала искать информацию в интернет-источниках, книгах и убедилась, что данная тема мне интересна. После изучения иллюстраций разных художников я выбрала 4 иллюстрации с разными сюжетами русских народных сказок, которые хотела бы вам представить и в которых постаралась раскрыть глубину темы творческого проекта.

2) **Выбор материала.** Решила выполнить все работы в технике гуашевой живописи. Рисовала гуашью фирмы «Гамма» 12 цветов.

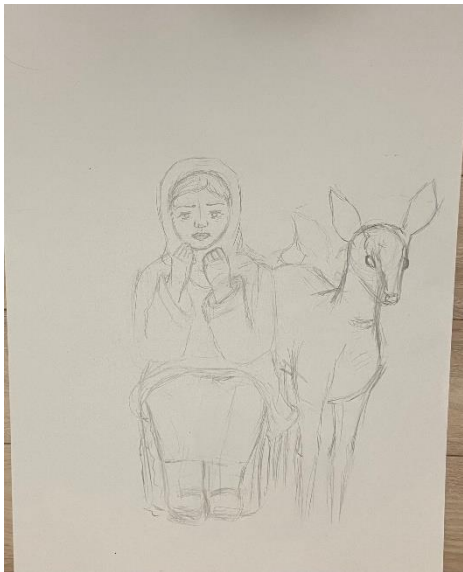
Гуашь - почти непрозрачная, плотная краска, разновидность клеевых водорастворимых. Состоит из растертых пигментов и связующего. В гуашевых красках присутствуют белила. Благодаря этому рисунок гуашью получает некоторую приглушенность цветов. Основой для гуаши может быть фанера, холст, бумага, картон. Я решила взять ватман - плотную бумагу.

Кисть — инструмент художника, главным образом живописца, представляющий собой ручку с ворсом на конце. Кисти для живописи обыкновенно используют из волоса: щетинные, беличьи, синтетические и др. Кисти бывают круглые, плоские, с коротким и длинным волосом, жесткие и мягкие.

Лучше всего для работы с гуашью подходят кисти из искусственного волоса. При выполнении работ использовала кисти из искусственного волоса — синтетику № 2, 5, 6, 10, 12.

При выполнении работ гуашью грифели карандашей должны быть мягкими, чтобы не царапать бумагу, иначе краска ложилась бы неравномерно.

3) **Композиционное размещение** предметов на листе карандашом, рисунок сюжетов. Сначала наметила расположение всех объектов на картине простым карандашом. Сделала наброски на переднем плане главных элементов и проработала задний план. Набросок делала карандашом (НВ).

4) **Работа красками.** Затем приступила к работе красками. Работу начала с заднего плана (фона), постепенно переходя к переднему. Наносила краску от светлых оттенков к темным. При работе с лицами начинала с самых светлых оттенков. Очень серьезно отнеслась к написанию лиц.

Описание и анализ работы

Первая работа-иллюстрация к сказке «Морозко». В центре находится девочка, одетая в коричневое пальто и белый платок. Её руки подтянуты к лицу, ей холодно. Она окружена лесными обитателями. На заднем плане иллюстрации виден зимний лес. Главная героиня выделяется цветовым контрастом. В иллюстрации преобладают холодные и светлые оттенки. Композиция открытая, ассиметричная, статичная. Больше всего мне понравилось трудиться именно над

этой иллюстрацией, поэтому она получилась, на мой взгляд, живой и красочной, немного загадочной.

Вторая работа-иллюстрация к сказке «Гуси -лебеди». В центре композиции находится Алёнушка, держащая за руку брата Иванушку. Они прячутся от лебедей за большой печкой. В иллюстрации преобладают теплые, светлые тона. Композиция открытая, ассиметричная. На переднем плане стоят главные герои, они выделяются цветом. Алёнушка одета в красный сарафан, а Иванушка- в белую рубашку в синий горошек. Мимо них пролетают лебеди злой Бабы Яги, в правом углу мы можем увидеть её избу. На заднем плане изображена «...молочная река-кисельные берега», возле нее стоит яблоня. Я выбрала эту сказку, потому что мне всегда нравился характер Алёнушки, она никого и ничего не побоялась и пошла выручать своего брата.

Третья иллюстрация к сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». В центре картины изображена девочка, которая испуганно смотрит на козлёночка. Они находятся в самой чаще леса, возле той самой заколдованной лужицы. Иллюстрация выполнена в тёплых тонах, композиция открытая, статичная, она чётко передаёт сюжетный поворот сказки: Алёнушка понимает, что козлёнок - её родной брат. Мне нравится эта иллюстрация, однако, было сложно передать удивление главной героини.

Четвёртая иллюстрация к сказке «Сивка-Бурка». В центре картины находится Иванушка, оседлавший златогривую кобылу. Он одет в исконно-русскую белую рубашку с красным декором, синие штаны и лапти. Иллюстрация выполнена светлых оттенках, контраст между тёплыми и холодными оттенками создаёт визуальный интерес, подчёркивает главное событие. Композиция динамичная, ассиметричная, закрытая (взгляд зрителя остаётся в пределах рисунка). Иллюстрируя эту сказку, я хотела передать эмоции героев, самый кульминационный момент сказки, когда Иван поймал Сивку-Бурку в чистом поле.

Заключение

Мне было очень интересно работать над выпускной итоговой работой (творческим проектом). Прочитала много интересной литературы о русских народных сказках, просмотрела множество работ художников, которые иллюстрировали сказки.

В моих работах есть недочёты, мне есть, над чем поработать. Необходимо учиться на своих ошибках, чтобы в будущем применить полученные знания. Считаю, что проделанная работа – это хороший творческий и практический опыт.

Работая над этим проектом, поняла, что сказка - это не просто выдумка, а поучительная история как для детей, так и для взрослых, поэтому иллюстрации к сказкам мастеров живописи так многогранны и многолики. Художники разных эпох никогда не обходили эту тему стороной, ибо народные сказки по сей день являются кладом народной мудрости, учат нас думать, искать ответы на вопросы и вдохновляют на создание произведений.

Используемые электронные ресурсы

1. Виктор Чижиков // <https://rgdb.ru/vystavki> : сайт. - [Б.м.], 26 октября 2020г. – URL: <https://rgdb.ru/vystavki/virtualnye/vystavka-chizhikov> (дата обращения: 08.01.2025)
2. Поленова, Билибин // <https://www.pravilamag.ru> : сайт. - [Б.м.], 2025г. – URL: <https://www.pravilamag.ru/entertainment/738293-podnyat-kitej-kto-kogda-i-kak-illyustriroval-skazki/> (дата обращения: 08.02.2025)
3. История русских народных сказок // <https://ru.wikipedia.org> : сайт. - [Б.м.], 8 марта 2024 г. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 12.02.2025)
4. Васнецов // <https://happy-book-year.livejournal.com> : статья. - [Б.м.], 20 марта 2010 г. – URL: <https://happy-book-year.livejournal.com/498481.html> (дата обращения: 20.02.2025)
5. Рачёв // <https://pravoslavie.ru> : статья. - [Б.м.], 5 марта 2019 г. – URL: <https://pravoslavie.ru/119619.html> (дата обращения: 22.03.2025)