

***Слово и изображение.
Искусство
иллюстрации.***

***Урок по изобразительному искусству
в 7 классе***

***Разработан учителем высшей
категории Парфеновой
Валентиной Александровной***

***Г. Нижний Новгород
2010 год***

Рукописные книги

Летописец

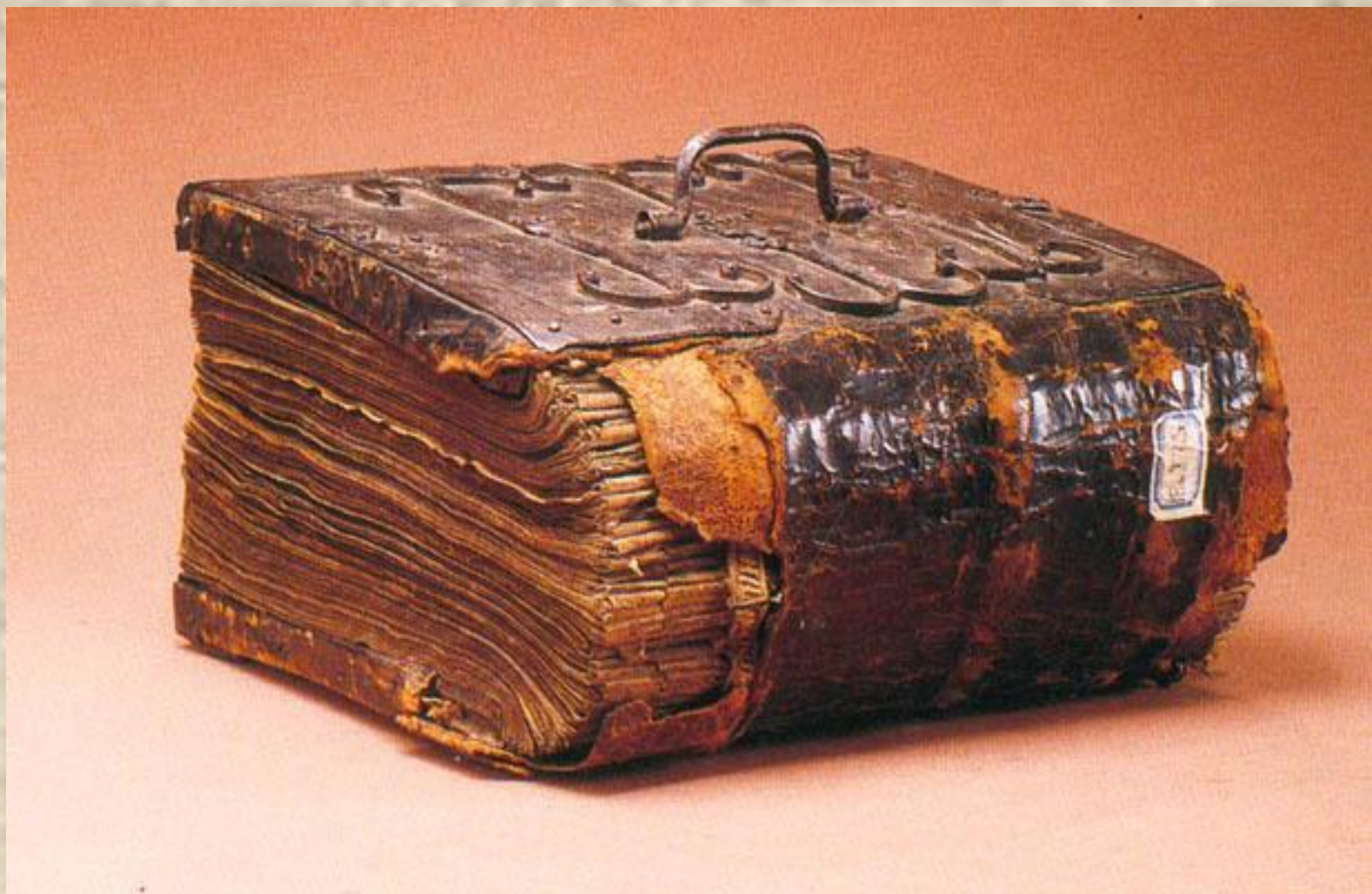
Фрагмент
рукописной
Лаврентьевской
летописи

Грамота

Переплет рукописной книги

ЧѢЮСЯ КЪ СЕБѢ И СЪ СЪСѢДЪЮЩИМЪ
КЪ СЕБѢ И СЪ СЪСѢДЪЮЩИМЪ
КЪ СЕБѢ И СЪ СЪСѢДЪЮЩИМЪ
КЪ СЕБѢ И СЪ СЪСѢДЪЮЩИМЪ

наши раба твои, наги и голаи, раба твои, вѣдѣши, сѣи,
иже въ нѣмъ иже въ нѣмъ, иже въ нѣмъ, иже въ нѣмъ,
всѣхъ твоихъ раба твои, вѣдѣши, сѣи, иже въ нѣмъ,

Handwritten flourish or signature in the right margin.

счернѣла наша мѣтвы прїимисты гн
и падаѣмъ на мѣстѣхъ грѣховъ, не со
бѣи, а не охмѣрѣхъ всѣхъ: **В**сѣхъ
людихъ сѣи, и въ выи мѣтвыго, и да
славоу ентъ въ всѣхъ мѣхъ мѣтвыхъ,
и асотъ рѣбъ нашъ, не бавати на
конїи наши: **П**риїте тело епо
и поклони мѣхъ, славоу енто
сѣи мѣтвы въ всѣхъ, и асотъ рѣбъ нашъ

Handwritten flourish or signature in the bottom right corner.

«Слово о полку Игореве»

«Инициал»-лат «initialis», что в переводе означает «начальный». Так называют заглавную букву увеличенного размера

Инициал-гигант «I» в
начале Книги Бытия.
Истинная высота
буквы — 320 мм, что в
150 раз превышает
высоту текстовой
строки. Библия.
Франция, 1240—1260
годы

В русской традиции инициал чаще всего именуют **буквицей**.

Буквица может быть шрифтовой,

ВѢТ

ѦГГЛ

Н

ѦПΛΜΞ

ΧΒΑ

Н

ѦСТ

ДѦА,

РЖТВА

ТВОЕГѦ

Декорированной...

Одноцветной

Графически буква напоминает птичье гнездо в кроне дерева весенней порой — даже издали глаз легко различает его в сплетении ветвей.

«Красота без пестроты» Юрьевского Евангелия.
Буквы «В» и «Р». Великий Новгород,
1119—1128 годы.

...или красочной.

Заставка

Начальный лист византийского кодекса, как правило, открывался не инициалом, а богато декорированной заставкой. Она имела форму прямоугольника или П-образной скобы с проросшими по углам листьями и располагалась в верхней части страницы.

Из всех способов украшения заглавных букв русских художников-изографов больше всего привлекали растительные мотивы, доведённые греческими мастерами до предельной условности. Мачты таких букв рисовались витыми или составленными из нескольких коленцев. На их окончаниях и в местах сочленений набухали почки и завязывались молодые побеги. Широкие листья, плавно заворачиваясь, намечали естественные изгибы письменных знаков, а цветочными бутонами эффектно завершались буквенные петли.

- Разнообразные существа изображались одной линией и плавно переходили в плетёный узор, однако понемногу в них начинала преобладать декоративность. Ремни завязывались в замысловатые узлы, звери свивались шеями и хвостами, переплетались лапами и крыльями, одно животное появлялось на свет из пасти другого... Странные формы этих напряжённых и беспокойных созданий побудили объединить их под общим названием «чудища», а за новым орнаментом закрепилось определение **тератологический** (от греческого терш; — чудище, чудовище)

Тератологический стиль

Любимым мотивом украшения начальных букв были птицы — близкие небу и ангелам существа, олицетворявшие собой свободную от плоти человеческую душу.

Самобытны и необычайно красивы орнаментальные
инициалы, рисованные в раннем Средневековье
ирландскими монахами.

Стихия рыбы — вода, поэтому образ этот связывался также с обрядом крещения.

В XIII веке кроме многочисленных драконов и змей, птиц и собак, медведей и зайцев в очертания тератологических буквиц стали включать фигуру чело

...в виде озорной буквицы.

- Перебранку рыбаков художник запечатлел на века. Буквица «М». Фроловская Псалтирь. Великий Новгород, XIV век

Помимо
комичности ситуации
(одетый человек
окатывает себя
водой) ещё баня
служила символом
низкого,
«кромешного» мира.
Буква «Р».
Евангелие. Великий
Новгород, 1355

Андрей Рублев

Звери в
буквицах
Андрея
Рублёва
исполнены
кротости,
гармонии с
миром
и чуткого
внимания друг к
другу.

Феофан Грек

Под кистью Феофана Грека рождаются существа непокорные, суровые, не ведающие жалости. Буквы «В», «С» и «В» из Евангелия Кошки. Москва, 1390-е годы.

Художники -иллюстраторы

- Интересны книжные работы художников Виктора Михайловича Васнецова («Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, 1899) и Ивана Яковлевича Билибина («Сказки», 1899—1902). Последнему удалось перекинуть поистине живой мост между двумя эпохами, органично сочетав, казалось бы, мало сочетаемые явления: грубовато-простодушный рисунок древнерусских буквиц и рафинированный колорит стиля «модерн».

Виктор Михайлович Васнецов (1848 - 1926)

Иллюстрации к "Песне о вещем Олеге" А.С.Пушкина

Оформление, созвучное эпически-величавым строфам Пушкина, было выполнено художником в стиле богато изукрашенных орнаментами и миниатюрами древнерусских рукописных книг. Васнецов создал заставки, заглавные буквицы, концовки и композиции, служившие как бы лицевыми миниатюрами, как в древних книгах.

В «Песне о вещем Олеге» Васнецов выступил продолжателем древнерусских традиций оформления книг, восприняв у средневековых мастеров не только стилистику, но и суть их подхода к конструкции книги в целом.

"Песнь о вещем Олеге" Васнецова определила новое направление в развитии книжной иллюстрации, продолженное Иваном Билибиным и художниками «Мира искусства».

ВЪ СТОЛѢТІЮ СОДНН
ДОЖДЕНІИ ПУШКИНА
26 Маѣ 1899 года.

ПѢСНЬ ВЪЩЕМЪ ОЯЕГѢ.

Рисовалъ В. Васнецовъ.

По распоряженію
БЫСОЧАЙШЕ УЧЕ-
ВЕННОЙ ПРИ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМІИ НАУКЪ
КОММИССІИ ДЛА
ЧЕСТВОВАНІА ПА-
МЯТИ А. С. ПУШКИНА.

ПѢСНЬ О ВѢЩЕМЪ ОЛЕГѢ

Накъ нынѣ снуается въ щий Олегъ
Отдѣстита незадолгихъ дохарадъ;
Ихъ села и нивы, за бунный нахъгъ,
Охъежъ оныхъ металъ и пожарадъ.
Съ мужиной своей, въ цареградской кропъ,
Кназъкъ по полю хдетъ на въкномль конк.

Икъ теднаго лѣса, на хотъкъ едъ,
Идетъ въдохновенный кудесникъ,
Покорный Перуны старикъ одному,
Закътовъ градушаго въстникъ,
Бъ долькахъ и граданьдахъ поведши весь къкъ,
И къкъ муломъ старцу подыхала Олегъ.

«Скажи днкъ, кудесникъ, локимецъ корова,
Что сдѣлается въ жизни со мною ?
Искою ль, на радости сохъдей, варагокъ,
Морнальной засыпаюсь землед ?
Открыой днкъ всю правдъ, не койса меня:
Въ награду локато возмеша ты коня...»

Прощай, мой товарищ, мой ступный слуга...

Прой коня не конца опаснаго чредоих;
Онъ, мѣ господскыи колъ,
То сдѣланный стоитъ подъ стѣклади варагокъ,
То днитса по краинномль полю,
И голодъ и сѣча едъ ничего:
Но приидеша ты смерти отъ коня своего...

Олегъ услъхнулася; однако чело
И влодъ охъачилиса дуконъ.
Въ долчаньи, дуконъ опершиса на сѣдло,
Съ коня онъ слъзаетъ въ тлодъ;
И въкнаго дукта похълакъной дуконъ
И гладитъ, и хъеплетъ по ше къ крутой.

«Прощай, мой чоканиръ, мой въкный слуга,
Разсчатыса начало налкъ вѣда;
Чепель охъахай; ужъ не охъупитъ нога
Въ чкое похълакъненное сѣдла.
Прощай, утешайса, за похъни меня.
Вѣ, отъоки-дуръи, возъдите коня!»

Билибин Иван Яковлевич

Буквицы русских народных сказок — вдумчивая стилизация художника И. Я. Билибина. 1899—1902. В рисунке типографского шрифта XIX века использованы тератологические мотивы рукописных буквиц XIII—XIV столетий. Словолитня А. С. Суворина.

Санкт-Петербург, 1894

СКАЗКА
ОБ
ИВАНЕ-ЦАРÉВИЧЕ,
ЖАР-ПТИЦЕ И
О СЕРОМ ВÓЛКЕ.

некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь по имени Выслав Андронович. У него было три сына-царевича: первый — Дмитрий-царевич, другой — Василий-царевич, а третий — Иван-царевич. У того царя Выслава Андроновича был сад такой богатый, что ни в котором государстве лучше того не было. В том саду росли разные дорогие деревья с плодами и без плодов; и была у царя одна яблоня любимая, и на той яблоне росли яблочки все золотые.

Повадилась к царю Выславу в сад летать Жар-птица; на ней перья золотые, а глаза восточному хрусталию подоб-

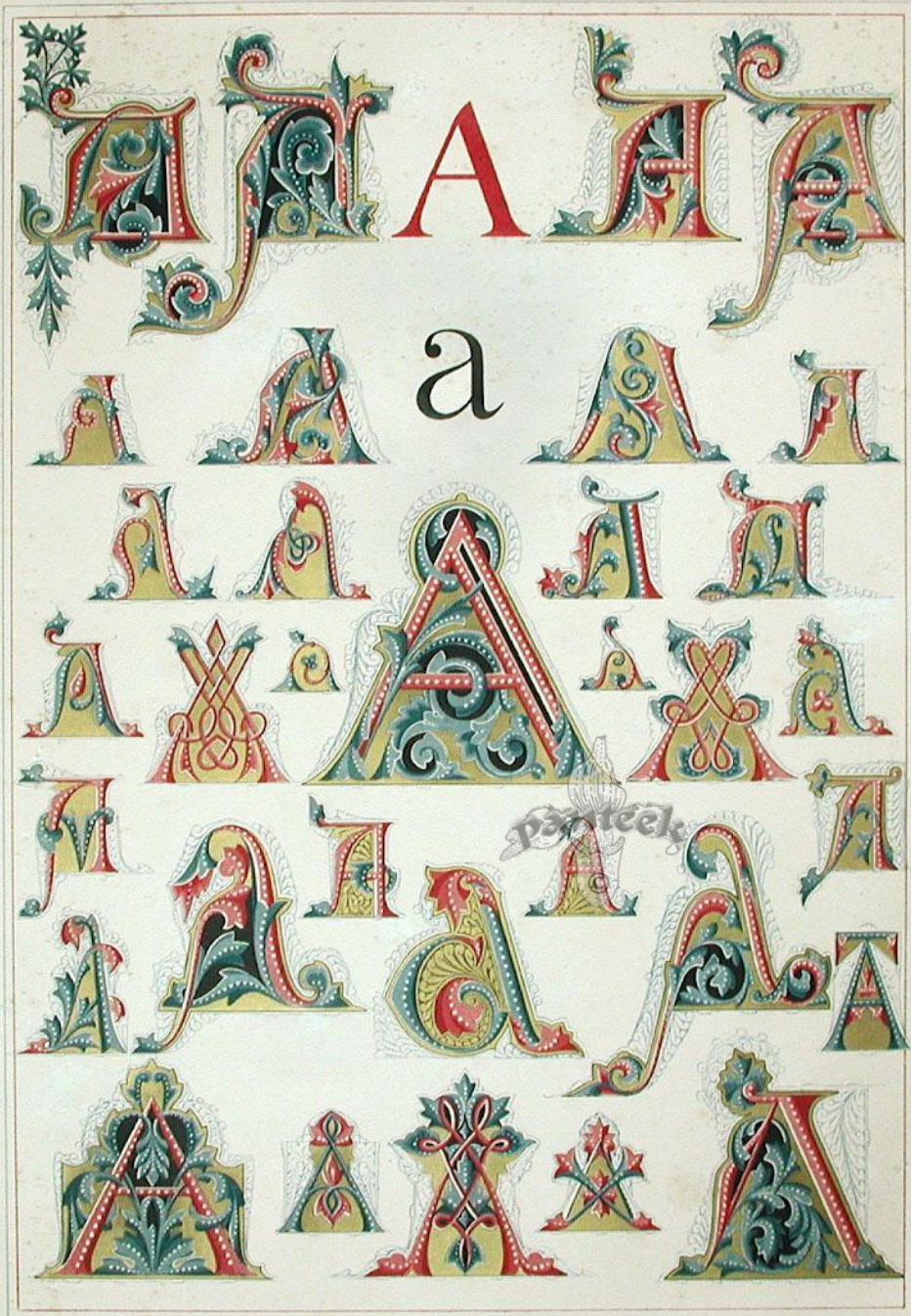

Современные буквицы

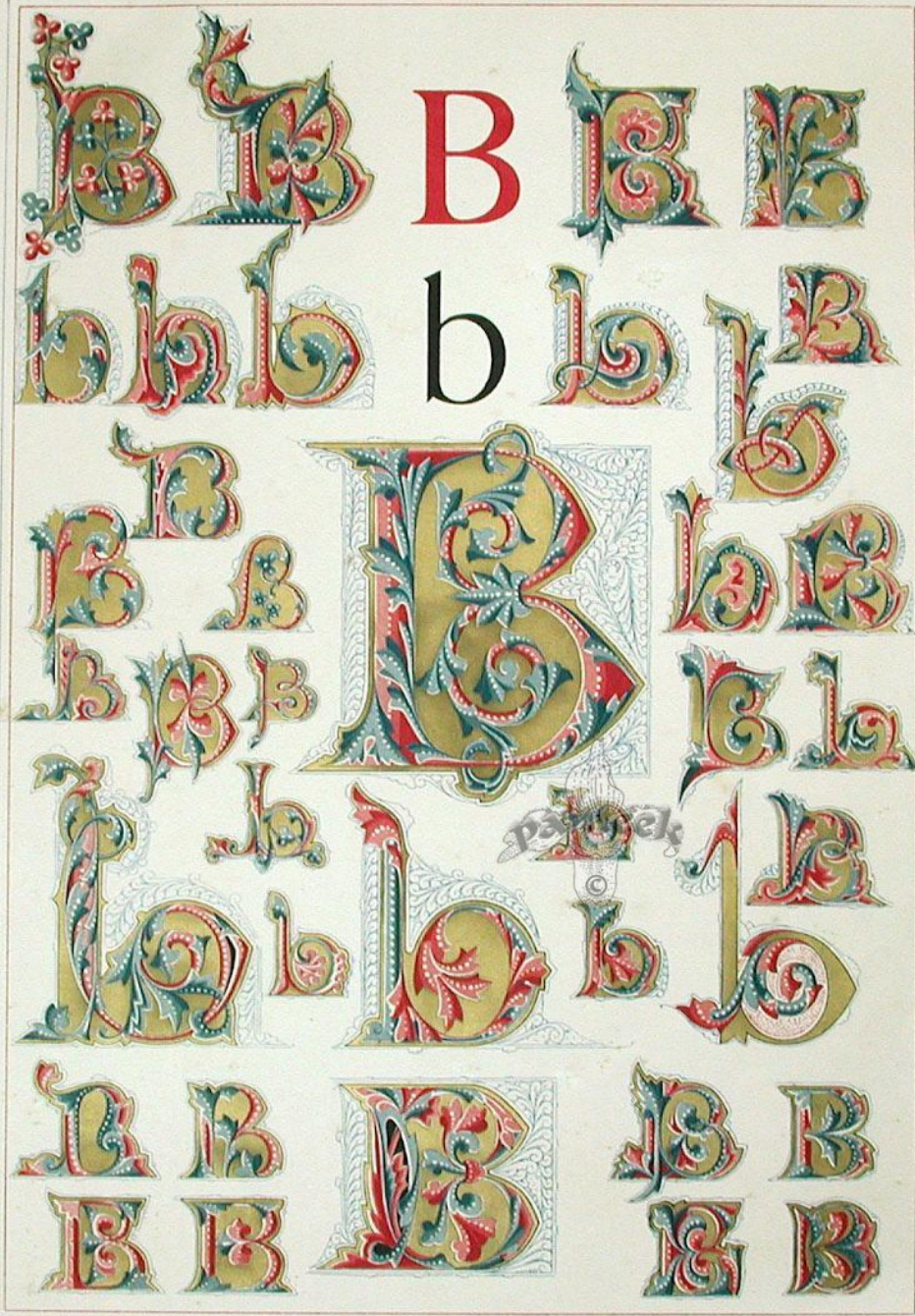
сербской художницы Ольгицы Стефанович

А теперь мы попробуем сами!

Задание: придумать и нарисовать
инициал – первую букву своего имени

1. Расположение альбома (зависит от формы инициала)
2. Эскиз карандашом (мачта и декор)
3. Цветовое решение (многоцветная или одноцветная буквица)

Интернетресурсы

<http://www.liveinternet.ru/tags/%E8%ED%E8%F6%E8%E0%EB/>

<http://www.pravoslavie.ru/guest/4805.htm>

<http://pravdoiskatel77.livejournal.com/1287213.html?thread=730413>

<http://chelantik.ru/ProductDetails.aspx?productID=4502>

<http://irmologion.ru/fonts.html>

<http://www.zorich.ru/articles/b15.htm>

<http://www.nkj.ru/archive/articles/13901/>

<http://days.pravoslavie.ru/Images/ii1600&627.htm>

u.wikipedia.org/wiki/Нестор_Летописец

<http://www.kultu-rolog.ru/publication/v-biblioteke-letopiscza-xii-veka/>

<http://www.nlr.ru/fonds/manuscripts/rus.htm>

http://www.pecherskiy.nne.ru/text/ob_obitely/date/