

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

**Урок по изобразительному искусству
в 7 классе**

Гарькина Е.В.

Г. Борисоглебск

Рукописные книги

Летописец

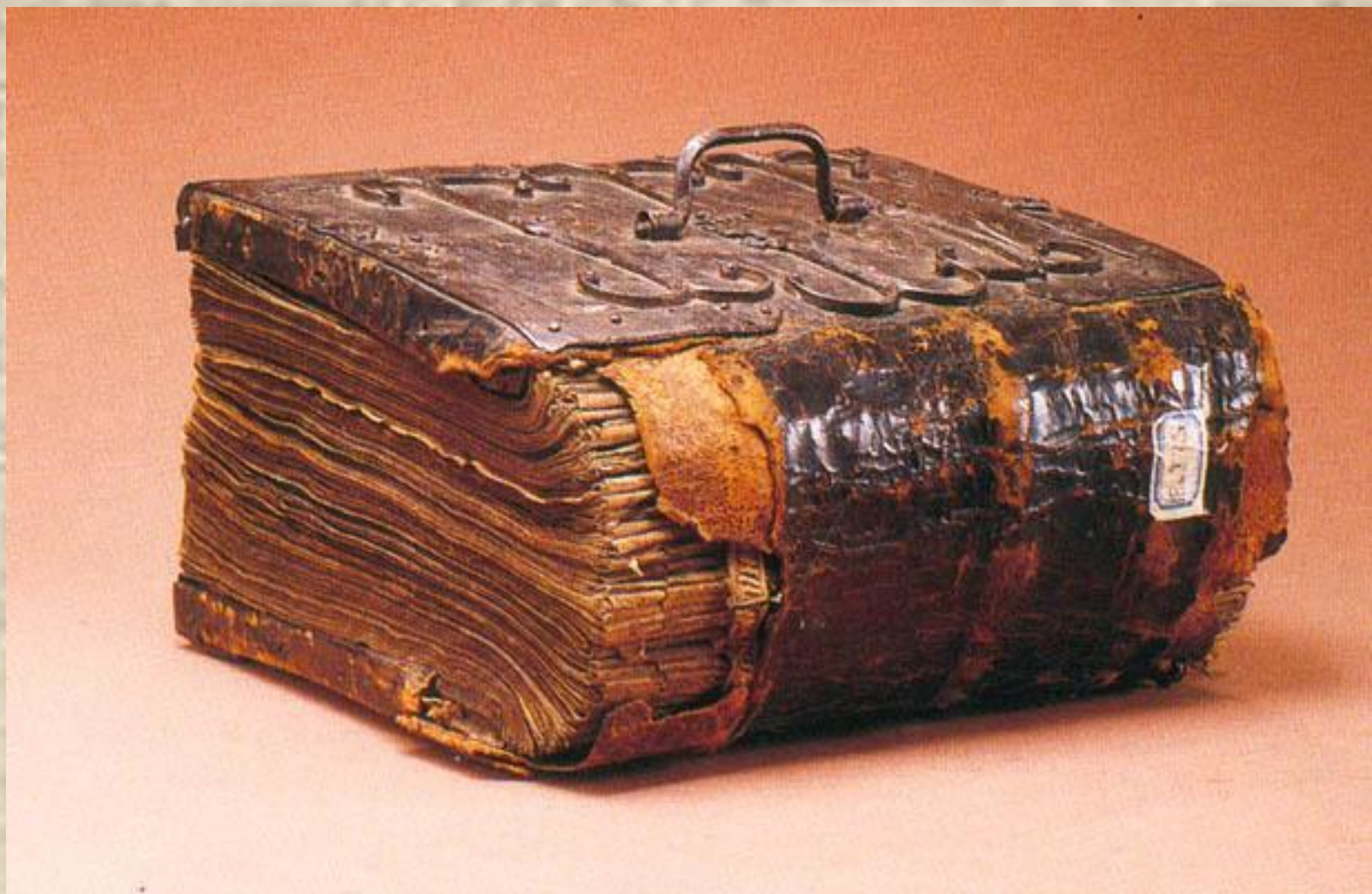

Фрагмент
рукописной
Лаврентьевской
летописи

Грамота

Переплет рукописной книги

ЧЕШУ СЕБИ КРУЖЕВО ПЕРНО І ЗАЧЕ БШИ
 КУННАВІ ДІЛА ТВОЯ І СЛОВО ТВОЕ
 НАШН АЗДА ГРО . НАГО А ЗРА ПОЗЕ ВЕРІ . ВЕЩЕ НА . СІА .

наші а з да гро . на го а з ра по зе вері . ве щ е на . сіа .
 ку н на ви ді ла тво я . і сло во тво е . на ш н а з да
 гро . на го а з ра по зе вері . ве щ е на . сіа .

15

чернънаша мѣтвы прїимна стѣ гнї
 и па да бѣна мѣ ставленїе грѣховъ . не со
 бнъ . а ле но х мѣр фовъ ернїе . Во вы де се
 лю дїе сїи ѡнъ . и ѡ вы и мнѣго . и да сїа
 сла во у е нѣ мь в хе рї ш мѣ нѣ мѣ рт во ѡу .
 на со тѣ рѣ бѣ нѣ шь . не ка ва тн па ѡ бѣ нѣ
 ко нїи на ши . Прї дї те лѡ ре по н
 и по клѡ нн мо хѡу . сла во цѣ рѣ го
 сї мнѣ мѣ рт во ѡу в хе рї ш мѣ нѣ шь . на со тѣ рѣ бѣ нѣ шь

15

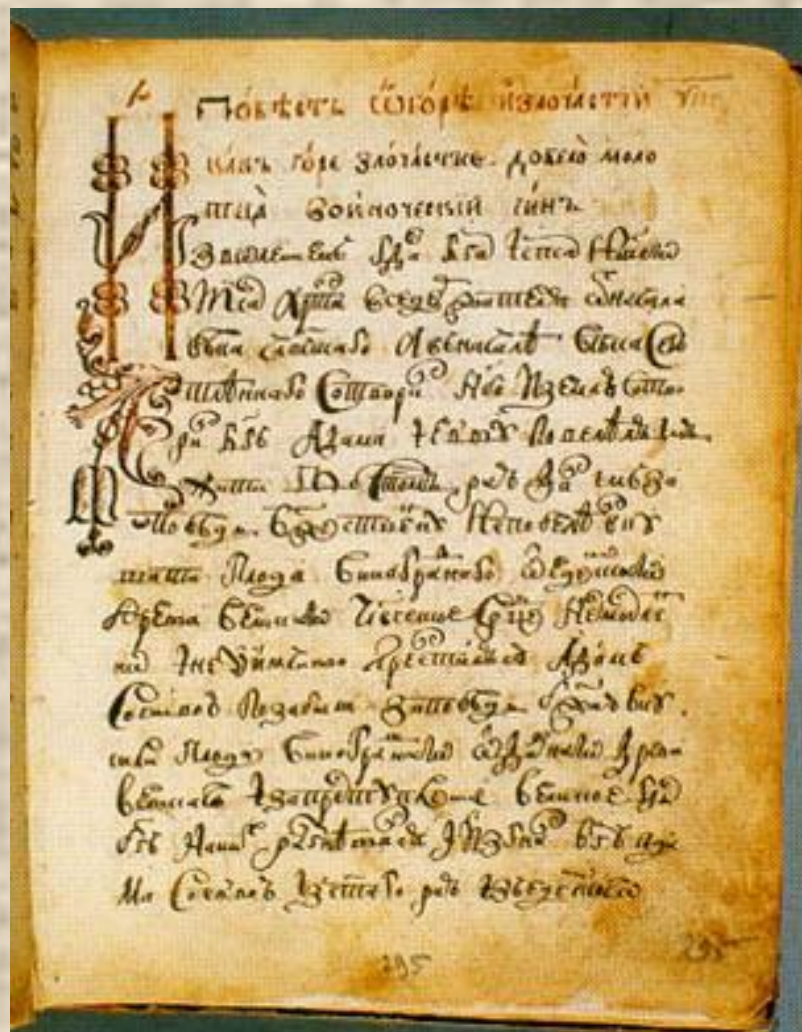
Европа

«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

ѦПΛΜΧ

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 СОДНМ
ДОЖДЕНІМ ПУШКИНА
26 Маѣ 1899 года.

ПѢНЬ ВЪЩЕМЪ ОЛЕГѢ.

Рисовалъ В. Васнецовъ.

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

ПѢСНЬ О ВЪЩЕМЪ ОЛЕГѢ

Накъ нынѣ снуается въ щий Олегъ
Отдѣстита незадолгоиныхъ догадкъ;
Ихъ села и нивы, за бунный нахъгъ,
Ожелехъ оныхъ металъ и пожарахъ.
Съ мужиной своей, въ цареградской кропѣ,
Князъкъ по полю ѣдетъ на въснолѣ конѣ.

Икъ теднаго лѣса, на хотѣхъ едѣ,
Идетъ въ доупокенный кудесникъ,
Покорный Перуны старикъ одному,
Закътовъ градушаго въстникъ,
Въ долькахъ и граданьдахъ поведши весь къкъ,
И къкъ мушоломъ старцу подыкхалъ Олегъ.

«Скажи днѣкъ, кудесникъ, локимецъ корова,
Что стѣдетъ въ жизни со мною ?
Искою ль, на радости сохъдей въ рогахъ,
Морнальной засыпаюсь землето ?
Открыой днѣкъ всю правду, не койса меня:
Въ награду локкаго возмешъ ты коня...»

Прощай, мой товарищ, мой ступный слуга...

Прой коня не конца опасныхъ чредоихъ,
Онъ, въ господскую колѣ,
То сдѣланный стоитъ подъ стѣклади крагоихъ,
То дичитъ по краиноломъ полю,
И голодахъ и сѣча едѣ ничего:
Но прѣдеша ты смертъ отъ коня своего...

Олегъ услыхъ нѣлся; однако чело
И въдохъ одначились дѣлои.
Въ долчаньи, въ кой опершися на сѣдело,
Съ коня онъ слѣзаетъ въ тролои;
И възнаго дѣла поощалкой въ кой
И гладитъ, и треплетъ по шеѣ къ крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой въстний слуга,
Разсѣчѣсь начало на мѣхъ вѣда;
Чепель охъдай; въжъ не охъпитъ нога
Въ чкое похладѣнное стѣла.
Прощай, утешайся, за подини меня.
Въ, отъ кой дѣлѣ, въздѣните 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.

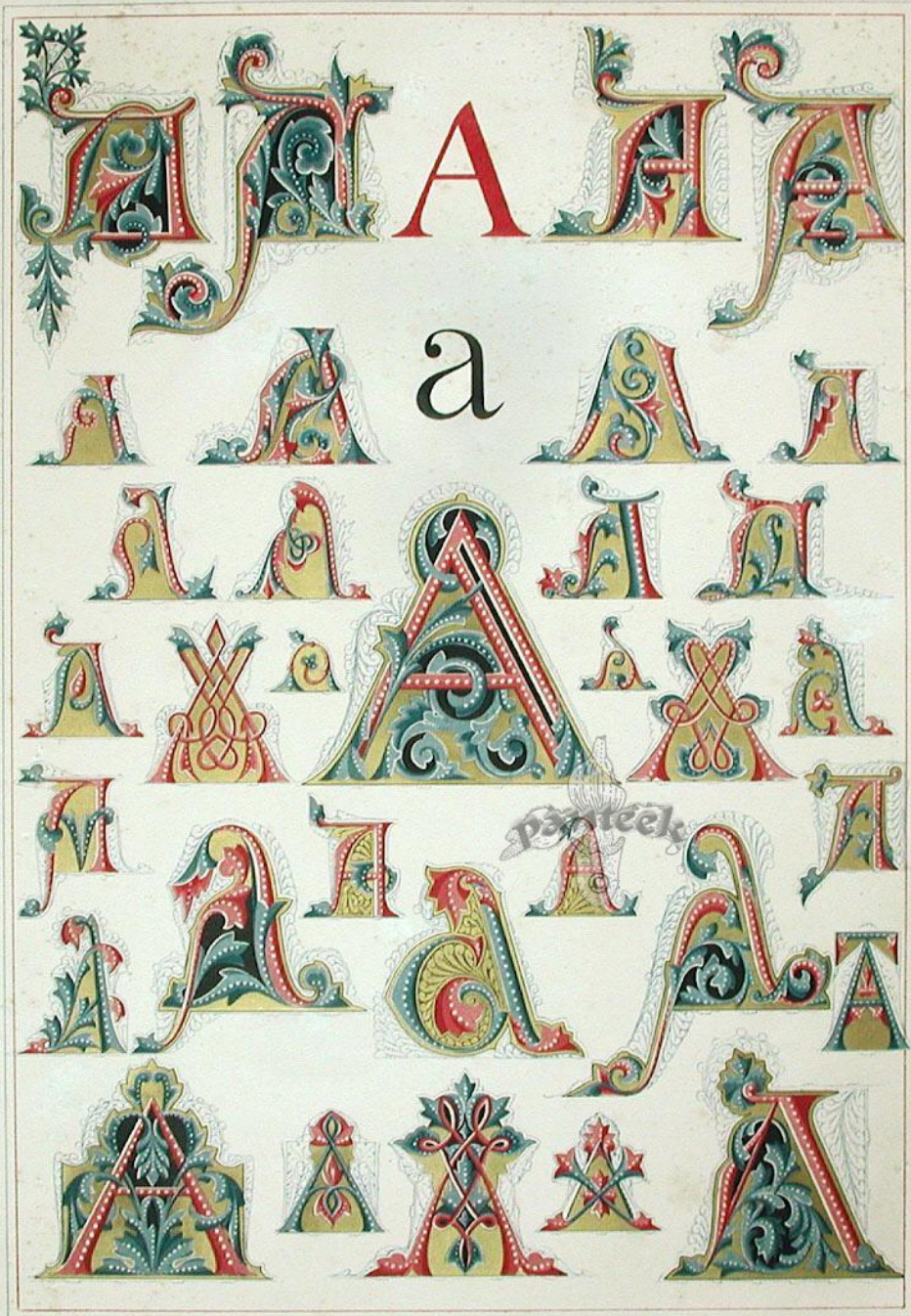
некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь по имени Выслав Андронович. У него было три сына-царевича: первый — Дмитрий-царевич, другой — Василий-царевич, а третий — Иван-царевич. У того царя Выслава Андроновича был сад такой богатый, что ни в котором государстве лучше того не было. В том 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.

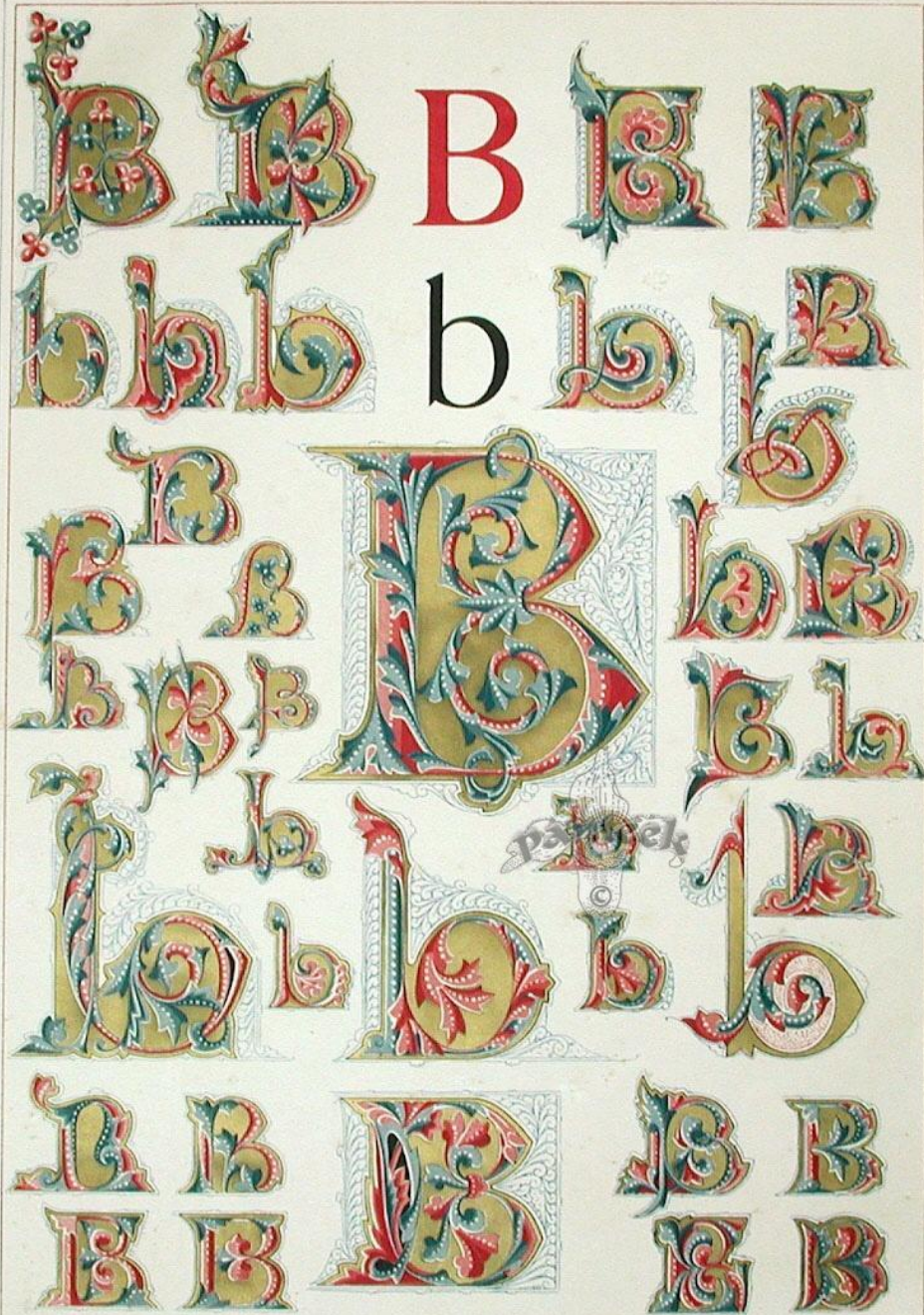
Повадилась к царю Выславу в сад летать Жар-птица; на ней перья золотые, а глаза восточному хрусталию подоб-

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/