
ХУДОЖНИКИ- ИЛЛЮСТРАТОРЫ

История детской книжной иллюстрации насчитывает около трёх столетий.

Термин «иллюстрация» в переводе с латинского означает «освещать, проливать свет, объяснять».

Первой иллюстрированной детской книгой был Букварь Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный по меди Леонтием Буниным.

Каждой букве в нём отводилось отдельная страница, листы были украшены изображением людей, животных, предметы быта, растений, построек. Всё это было призвано было привлечь учащихся к изучению азбуки. Новые возможности иллюстрации появились в 19 веке с изображением фотомеханического способа печати. К середине 19 века иллюстрации стали цветными. Над книгами работали известные живописцы и художники-иллюстраторы.

ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ- ИЛЛЮСТРАТОРЫ

- ❖ И.Я.Билибин
- ❖ В.М.Васнецов
- ❖ М.А.Врубель

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ БИЛИБИН

Иван Яковлевич Билибин, как и многие художники, рисовать начал рано. И первые же зарисовки пейзажа, огромные лапы старых елей, красные мухоморы, деревянная резьба на крестьянских избах привели художника к мысли иллюстрировать русские сказки. Ранние работы художника были подражательными, напоминали произведения Васнецова, Поленовой. Но Иван Яковлевич много работал, постепенно совершенствовался в мастерстве. Освобождаясь от сторонних влияний, художник сумел выработать свой собственный, отличающий его от всех других «билибинский» стиль. Иван Яковлевич Билибин создал иллюстрации к пушкинским «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о золотом петушке». Наиболее известными и самыми удачными являются его иллюстрации к русским народным сказкам «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна».

Создавая с 1899 оформительские циклы для изданий сказок (Василиса Прекрасная, Сестра Аленушка и братец Иванушка, Финист Ясный Сокол, Царевна-лягушка и др., в том числе пушкинских сказок о Царе Салтане и Золотом петушке), разработал – в технике рисунка тушью, подцвеченного акварелью, – особый «билибинский стиль» книжного дизайна, продолжающий традиции древнерусского орнамента.

С самого начала книги Билибина отличались узорностью рисунка, яркой декоративностью. Билибин создал не отдельные иллюстрации, он стремился к ансамблю: рисовал обложку, иллюстрации, орнаментальные украшения, шрифт - все стилизовал под старинную рукопись.

Названия сказок исполнены славянской вязью. Чтобы прочесть, надо взглядеться в затейливый рисунок букв. Как и многие графики, Билибин работал над декоративным шрифтом. Он хорошо знал шрифты разных эпох, особенно древнерусские устав и полуустав.

И еще одна особенность, которую надо подчеркнуть – это передача тонкого юмора, острой иронии русских сказок. Вот иллюстрация сказки «Царевна-лягушка», где Василиса Премудрая пляшет. Художник дал царю и боярам отрицательную характеристику. На высоком троне сидит толстый, глуповатый царь, вокруг такие же глупые и смешные бояре. Раскрыв рты от изумления, смотрят они, как танцует прекрасная царевна, а из рукавов у нее вылетают белые лебеди. Выражением лиц, жестами подчеркивает художник комическую сущность образов. Прекрасный мир русской сказки живет в картинах Ивана Яковлевича Билибина. Именно русская сказка сделала его выдающимся национальным художником.

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) - один из первых русских художников, который раздвинул рамки привычных жанров и показал сказочный мир, озарённый поэтической фантазией народа. Васнецов один из первых русских художников обратился к воссозданию образов народных сказок и былин в живописи.

Уже в начале своего творчества он создал ряд иллюстраций к "Коньку-Горбунку" и "Жар Птице". Кроме сказок, у него есть произведения, посвящённые героическим образам былин. "Витязь на распутье", "Три богатыря". Знаменитое полотно "Иван Царевич на сером волке" написано на сюжет одной из самых известных и распространённых сказок, воспроизводимых ещё в лубочных изданиях 18 века.

«Царевна – Несмеяна»

"Кощей Бессмертный и Красота
Ненаглядная"

"Царевна-лягушка"

Аленушка, Снегурочка, Елена Прекрасная - эти вымышленные образы и портреты близких Васнецову "по духу" женщин - Елены Праховой, Веры и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых, портреты жены, дочери, племянницы с разных сторон высветляют то, что называется русская женская душа, которая становится для Васнецова олицетворением Родины, России.

«Ковёр-самолёт»
(ранняя работа)

«Сказка о Мёртвой царевне
и семи богатырях»

«Иван -Царевич и
Серый волк»

Творчество Михаила Александровича Врубеля — одно из самых значительных и загадочных явлений русского искусства конца XIX века. Великое мастерство, трагизм, героический дух и неповторимый декоративный дар делают Врубеля художником на все времена. Вечно живущий в своем собственном мире, недоступном пониманию других, Врубель смог воссоздать свой сложный мир в образах своего необычного искусства, и эти образы стали одними из важнейших вех русской культуры рубежа столетий.

Врубель писал картины на темы русских сказок и опер Н.А. Римского-Корсакова («Морская царевна», «Тридцать три богатыря» и др.). Яркая фантазия и глубокое осмысление сути человеческого бытия рождали такие картины, как «Царевна-Лебедь», «К ночи», «Пан».

Картины Врубеля почти всегда тревожат душу, хотя глаза его Демона и Царевны-Лебеди прекрасны и одухотворены.

Эти персонажи живописи Врубеля, которой в Третьяковке отдан целый зал, — пожалуй, самые известные. Художник-символист любил сказочные, мифические образы, их молчание и тайну, многозначность.

КАРТИНА ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ

- Картину «Царевна-лебедь» Михаил Врубель писал, вдохновленный музыкой Римского-Корсакова. Он пытался средствами живописи передать услышанный им сказочный образ.
- Некоторые видели в царевне портрет актрисы, жены художника в сценическом костюме, похожем на оперение чудесной птицы. Это не совсем так. Художник написал фантастическое существо, для которого морская пучина – дом родной.
- Красота Царевны - лебедь рождена морской стихией, она как бы соткана из закатных лучей, игры волн, шума прибоя. Только глаза живут на ее лице, и в них безмерная грусть. Шелестят под ветром крылья, сверкают дорогие камни в ее головном уборе, затягивает, манит прощальный взгляд. В нем тоска по земному обличью, по земной любви и радости. Еще миг – и потухнет полоска зари, исчезнет красота царевны, только взмахнет крыльями большая белая птица и скроется в волнах.

Все полотна Михаила Врубеля пропитаны тайной и сказкой, особенно его изображения демонов. В 1891 году вышло юбилейное переиздание сочинений Лермонтова, к которому Врубель исполнил 30 иллюстраций. В основном это были иллюстрации к поэме «Демон». А сюжет картины «Демон сидящий» был задуман в Москве после прочтения этой поэмы Врубелем.

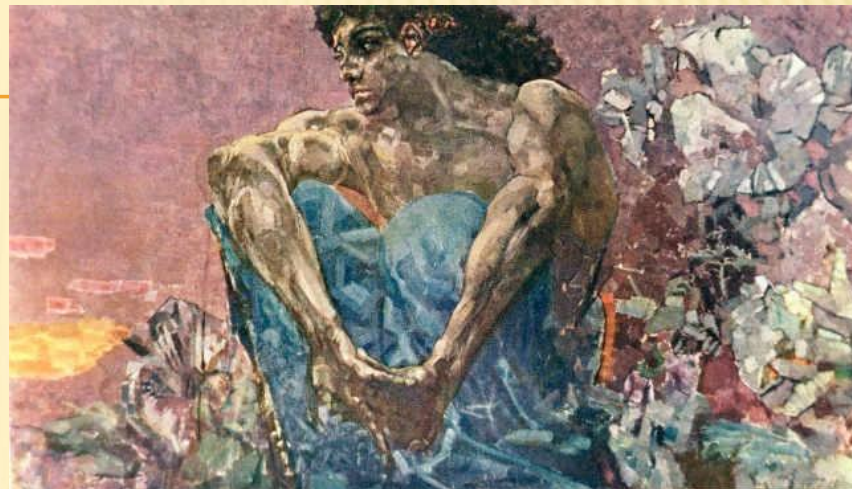
Главный персонаж картины Врубеля «Демон сидящий» — существо, сидящее на вершине горы. Его сильное мускулистое тело напряжено, но лицо, наоборот, спокойно и даже несколько меланхолично. Это показывает двойственность образа демона — с одной стороны крепкое, словно гранитное тело, а с другой — ранимая, трепетная душа. Образ демона олицетворяет дух человека, его внутреннюю борьбу и душевные терзания. На картине изображен сидящий в печальной позе демон. Вокруг него горы, алеет закат.

Картина написана в оригинальном стиле Врубеля — она больше напоминает витраж или панно. Плоские мазки мастихином обеспечили эффект кристаллических граней. Это изображение демона — самое известное из демонов Врубеля.

Год написания картины: 1890.

Размеры картины: 212,5 x 115 см.

Материал: холст.

Демон сидящий

До этой работы, до поверженного демона, был сильный и крепкий (сидящий). Но сейчас его руки стали бессильными, они заломлены. Вокруг демона темный мрак. В картине преобладают золотой, синий, голубой, лиловый и розовый – это любимые цвета Врубеля. Скорее всего, задумкой художника была мысль о невозможности победить демона, о его гордости. Но в итоге получился сломленный и поверженный демон, слабый в своем исполнении.

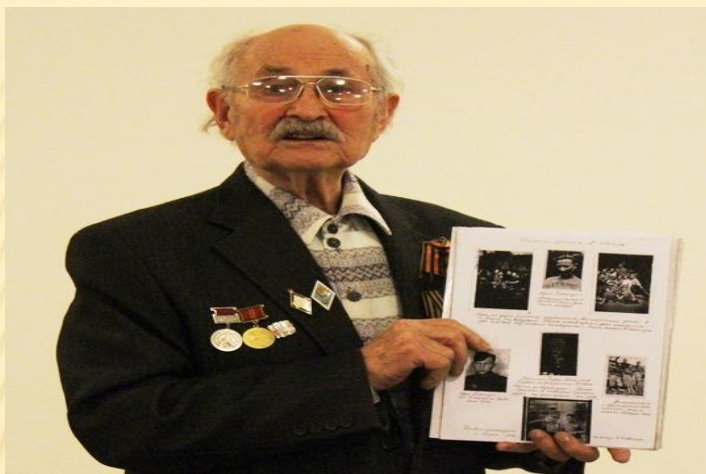
Врубелю не удалось воплотить свою идею, получился сломленный образ, слабый и безумный.

«Демон Поверженный» Врубель начал писать в 1901 году, в то же время, когда были в работе и другие демоны. Закончена работа в этом же году. В декабре эта работа была выставлена на выставке как незаконченная. Сейчас картина находится в Государственной Третьяковской галерее.

Демон поверженный

Художник, иллюстратор Ю.В.Планидин

Наш соотечественник - Юрий Васильевич Планидин - Заслуженный учитель, Заслуженный изобретатель Российской Федерации, новатор, художник, иллюстратор, член Ростовской ассоциации борцов антифашистского сопротивления, бывший узник концлагерей, активист Ростовской ассоциации борцов-антифашистов. Отмечен наградами губернатора. Живет в поселке Рассвет (Ростовская область). В последние годы учитель-художник открыл в себе талант литератора. Он автор многих рассказов, которые печатались в газетах и журналах.

В 2009 году была издана книга Юрия Васильевича «Дети войны». В нее вошли рассказы военного периода. «У каждого человека в памяти, осталась своя война, крупицу свою я изложил в книге «Дети войны», - отмечает автор и делится о пережитом, о тех людях, с которыми когда-то столкнули его жизненные дороги. Художественный труд состоит из романа «Дети войны» и 9 рассказов. Иллюстрации и обложка выполнены автором.

«Откуда началась война»

«Война и дети - несовместимые понятия, и те, кто уцелел, вправе говорить от имени тех, кто ушел в муках, в болях, так и не осознав добрый и жестокий мир людей», - пишет Юрий Васильевич в книге.

Ярко и образно описана в первой главе - «Утро накануне грозы» - ребячья предвоенная жизнь, где «в воспоминаниях навсегда остались удивительные картины природы, добрые косари и сказочное утро, последнее утро мира и первое утро налетевшей войны».

«Жеребенок»

В автобиографической повести «Древо у Белой воды», которая состоит из 96 рассказов, Ю.В. Планидин описывает судьбу своего рода через историю донского казачества. Иллюстрации и обложка выполнены автором книги.

Наш герой выжил, и поэтому на всю оставшуюся жизнь тема войны и патриотизма, человеческих страданий и подвигов, любви к своей малой родине и гордости за своих прославленных земляков стала главной в творчестве Юрия Васильевича.

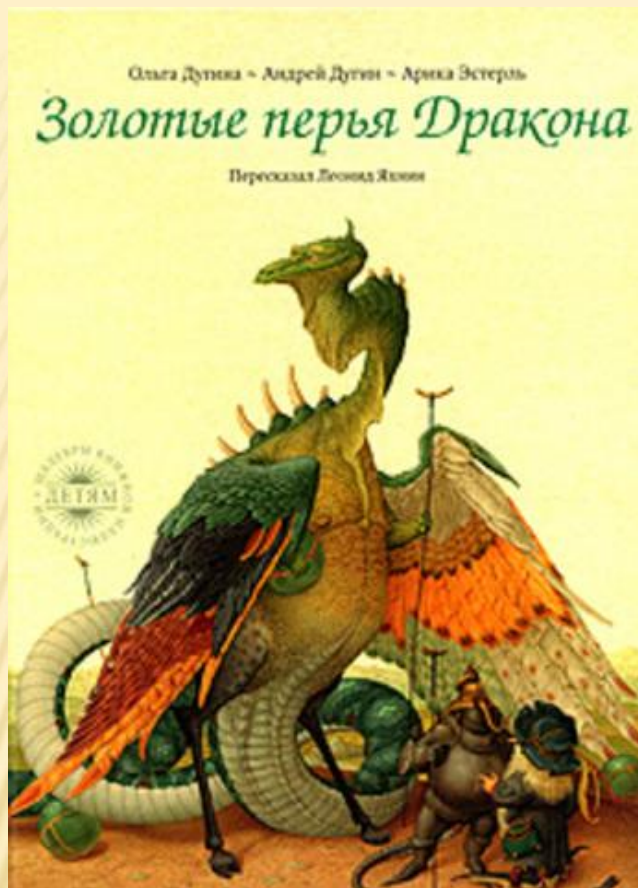
...Несмотря на преклонный возраст, на все ужасы военной поры, которые в раннем детстве довелось пережить художнику, писателю, педагогу, Ю. В. Планидин остается энергичным, «солнечным», радующимся каждому дню человеком.

Современные художники-иллюстраторы Андрей и Ольга Дугины

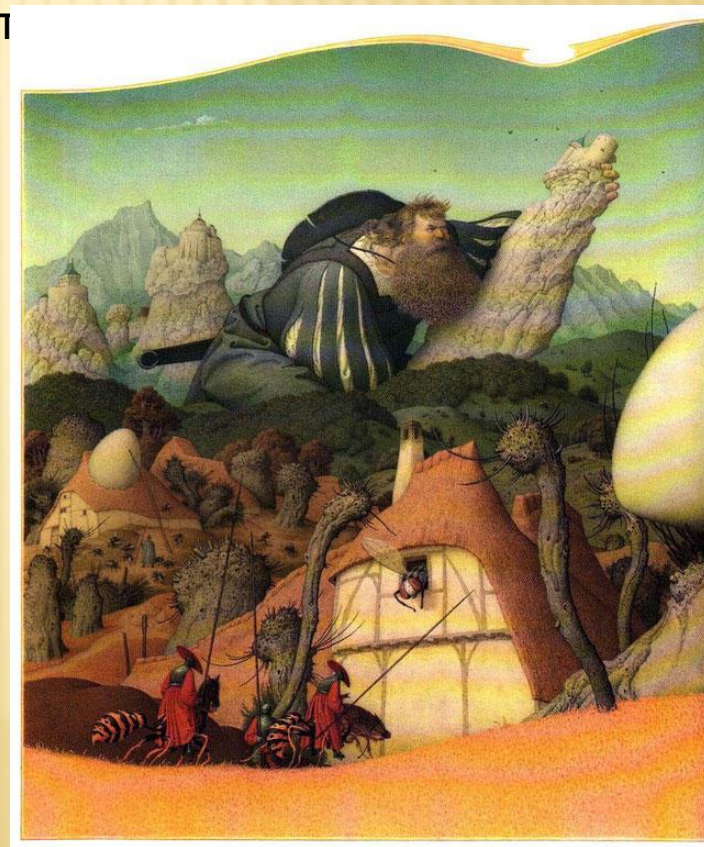
для издательства «Детская литература» — оформление сборника стихотворений Ф. Шиллера «Кубок» (1986) и научно-фантастического романа А.П.Казанцева «Пылающий остров» (1987).

В 1987 году директор издательства «Schreiber» Герхард Шрайбер. В редакции увидел дугинские иллюстрации к Гоголю и сразу предложил Андрею Вячеславовичу контракт. Заказанные Шрайбером иллюстрации к английской народной сказке «Джонни-пирожок» (её сюжет почти полностью совпадает с историей русского колобка) художнику помогла сделать жена, Ольга Дугина. Выполненные ею изящные декоративные рамки и заставки придают роскошно изданной книге особую нарядность. Выпущенная в 1991 году немецким издательством Шрайбера (Штутгарт), эта книга переиздавалась потом в США, Испании, Австрии.

Следующая сказка, оформленная Андреем и Ольгой Дугиными, называлась «Перья дракона» (издательство Шрайбера, 1993). Вслед за немцами выпустить «Перья дракона» с иллюстрациями Дугиных решилось сразу десять зарубежных издательств

На создание иллюстраций у Андрея и Ольги уходит в среднем два года. «Храброго портняжку» они рисовали почти семь лет, а гоголевские «Вечера...» так до сих пор и не закончены.

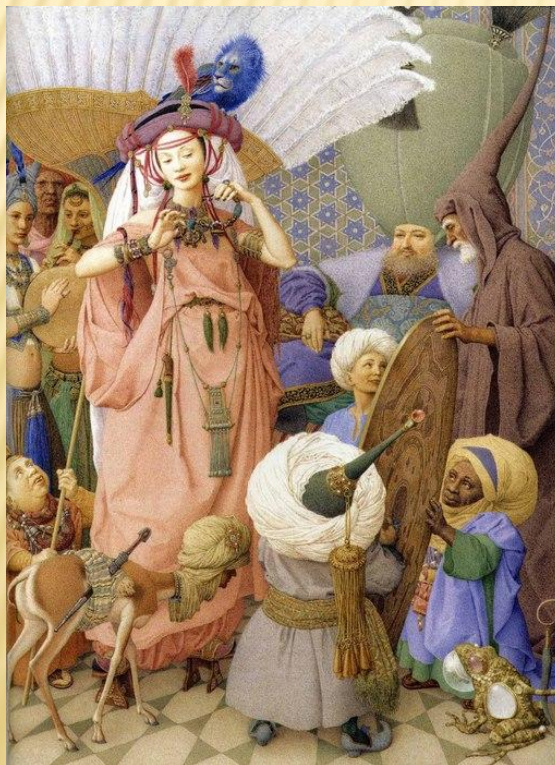
С 2002-2003 гг. — время работы над фильмом «Гарри Поттер и узник Азкабана».

В 2004 году издана книга Мадонны «Приключения Абди». Работа над книгой заняла два с половиной года: бесконечные походы в библиотеку, неустанное изучение восточной жизни и эскизы, эскизы, эскизы...

В 2005 году иллюстрации из этой книги были опубликованы в [Spectrum 12 : The Best in Contemporary Fantastic Art.](#)

Благодаря издательству «Эксмо» эта великолепная (по оформлению, но не по содержанию) книга пришла и к российским детям.

С 2005 года и по сей день художник работает над проектом «Гамлет» для берлинского издательства «Kindermann Verlag».

Сегодня мы познакомились с творчеством художников-иллюстраторов разных эпох и времён. Благодаря труду и таланту многих поколений замечательных художников мы узнали об иллюстрации.

Творческое задание: создайте иллюстрацию к какой-нибудь сказке или рассказу.

Интернет ресурсы:

<http://simscontent.ucoz.ru/forum/143-1570-1>

<http://licey102.k26.ru/mo/slov/belesh/lesson1.htm>

http://allpainters.ru/goto/http://hrono.ru/biograf/bio_we/rubel_ma.php

<http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-mixaila-vrubelya-d-emon-poverzhennyj/>

<http://www.illustratoren-online.de/Dugin/illustration1/thumb1.htm>