

МБУ «ЦБС» г. Тамбова,
библиотека-филиал №11 им. В.В. Маяковского

Художник пишет книгу

Дайджест

Тамбов, 2018

Художник пишет книгу [Текст]: дайджест / МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова, филиал №11 им В.В. Маяковского; сост. В. Н. Терехова. – Тамбов, 2018. – 12 с.

Иллюстрированная книга для детей прошла большой и сложный путь развития, поднимаясь до значительных высот изобразительного искусства, и порой переживала трудные периоды.

Очень многие живописцы и графики, работавшие в детской книге, не только искали новые принципы организации самой книги, но и решали живописно-пластические задачи, важные для изобразительного искусства вообще. Примеров этому можно немало найти и в наше время, но особенно - в двадцатые годы, в период становления советской детской книги.

Среди художников, работавших и работающих для детей, были и есть мастера, сыгравшие значительную роль в общем развитии искусства. Настоящее издание рассказывает лишь о нескольких замечательных художниках, иллюстраторах детской книги, творчество которых снискало любовь как детей, так и взрослых.

Раздел 1. Уильям Фивер: когда мы были детьми, или два века детской иллюстрации.

Книга представляет ... первое и пока единственное из переведенных на русский язык современных изданий, посвященных истории книжной графики для детей. ... Читатель... сможет познакомиться с первыми иллюстрациями Чарльза Диккенса и бессмертной "Алисы в стране чудес"; встретится с рисунками великих английских поэтов Уильяма Блейка и Эдварда Лира; вспомнит хорошо известные по старым русским изданиям иллюстрации Гранвиля к "Гулливеру" Свифта и гравюры Гюстава Доре к "Дон Кихоту" Сервантеса; увидит знаменитые ксилографии Томаса Бьюика и Уолтера Крейна. [10, с. 4-5]

Остроумно и очень трогательно, с чувством уважения к нежной душе ребенка пишет он о детстве ... Он смотрит на художественную иллюстрацию как на одно из прекрасных и могучих средств реализации детской фантазии, мечты, а, стало быть, источник красоты и радости. [10, с.5]

Детская книжная графика – часть ... народной культуры. Главные персонажи действуют не столько как литературные образы, сколько как группа актеров [10, с.8]

История детской книжной иллюстрации коротка – чуть больше двух столетий. Однако она достаточно длинна, чтобы доказать, что ведущие традиции - от дешёвых изданий народных сказок до книги с картинками,

... успешно развиваясь..., привели к выпуску книг специально для детей. [10, с. 10]

Детская книжная иллюстрация служит многим целям. Она оживляет воспоминания, воплощает фантазии, помогает участвовать в приключениях. [10, с.24]

Всё, что нарисовано художником, становится реальностью. Нет нужды искать эти образы в словах рассказчика – на страницах книги художник сам рисует все, что происходит. [10, с. 6]

При изменении системы образов от детства одного поколения до детства другого темы расширяются, традиций становится все больше. [10, с. 9]

По мере продолжения традиций запасы образов увеличиваются, а художественные стили возникают и развиваются циклично. [10, с.24]

Раздел 2. Юрий Алексеевич Васнецов. Прогулки в детство.

... народный художник РСФСР Юрий Алексеевич Васнецов ... - ... это мастер, принадлежащий к числу выдающихся советских живописцев и графиков, чье творчество тесно и органично связано с традициями русского народного искусства [5, с. 3]

... счастливый случай встречи с литературным произведением помог ему вырваться на страницы веселых книжек и стать предметом радости для детей... [1, с. 5 - 6]

... очень много иллюстраций, и их состав ... уникальный. [7, с. 3]

Васнецову очень дорог теснейший контакт со зрителем. Он делает всё, чтобы вовлечь нас в свой удивительный мир, размыть границу между действием, происходящим на рисунке, и чтением книжки....

Из далекого детства ... взял начало глубинный реализм всего васнецовского творчества. ...У самых фантастических образов имелся свой прототип...

Раздел 3. Татьяна Алексеевна Маврина. Волшебница детских сказок.

Татьяна Маврина – волшебница детских сказок. Ее удивительные иллюстрации создают поистине сказочную реальность. Чистые, звучные цвета придают необыкновенную пронзительность ее образам. Цвет для Мавриной – особая «песня». [12, с. 3]

... произведения художницы, а также работы последнего десятилетия жизни и творчества ..., поражают своей экспрессией, философским осмыслением жизни, мастерским колоритом. ... Картины художницы полноцветны и красочны, наполнены радостью жизни...

[12, с.4]

Живописец, график, иллюстратор книг, она обладала еще и незаурядным литературным даром, о чем - свидетельствуют ее искусствоведческие этюды... Вместе с дневниковыми записями они дают читателю уникальную возможность проникнуть во внутренний мир художницы, составить представление о своеобразии ее творческой природы... [6, с. 3]

Татьяна Маврина рассказывала о том, что видела, на своём языке – языке линий, цвета. Юрий Коваль ходил по лесным дорогам, ночевал у костра и, вернувшись домой, записывал, что видел...

В разное время жили они в одной деревне, бродили по берегу одной реки. И так получилось, что художник и писатель рассказывали об одном – о весенних берёзах, о бабочках и грачах, о Большой Медведице.... Так появилась на свет книжка «Стеклянный пруд». [4, с. 4]

Татьяна Маврина ... сделала все рисунки. Юрий Коваль... написал все рассказы. ... есть певцы и вороны, волки и букеты, ...три кота и два художника Рисунки... и рассказы... могут жить отдельно.... Но вместе им веселее. [3, с. 2]

Раздел 4. Иван Яковлевич Билибин. Художник тридевятого царства.

Творчество И. Я. Билибина, выдающегося художника книги и театра, одного из лучших иллюстраторов русской сказки, неоднократно привлекало внимание искусствоведов. Статьи о нем публиковались в русской дореволюционной, советской и зарубежной печати...

До недавнего времени оставались неизвестными не только отдельные значительные произведения, но и целые периоды творчества мастера, что не давало возможности оценить в достаточной мере его вклад в русскую художественную культуру... [2, с. 2]

Билибин сразу нашел ... тот путь, по которому будет идти всю жизнь... [9, с. 11]

Билибина привлекает волшебная сказка... ..в больших страничных иллюстрациях он воссоздает образы её героев, охваченных различными чувствами – страхом, надеждой, злобой. [9, с. 2]

Он... создал такой рисунок, в котором декоративно-орнаментальное и изобразительное слились... в единое целое. В этом – зерно его стиля. [9, с. 27]

Билибин называл свои акварели «облагороженным лубком» ...

Это акварель, ... по своему характеру близкая народной гравюре, но при этом все же абсолютно авторская. [9, с. 29]

Раздел 5. Пахомов Алексей Фёдорович. Летописец детства.

Пахомов ... пришёл к убеждению, что надо вернуть искусству человека не только как объект сюжета, а как неисчерпаемый источник радости пластического и стилистического порядка. Так возникал ... любимый образ в искусстве и стиль... собственных работ. [8, с. 32]

... очень любил делать наброски с натуры... [8, с. 17]

Ему...была ближе суровая аскетичность русской иконы и строгая простота мастеров Раннего Возрождения. [8, с. 25]

Пахомов ...брался иллюстрировать только то, что было хорошо знакомо ... желание каждую книжку сделать совсем-совсем иначе, чем предыдущую, поиски иной художественной манеры были естественными. [8, с. 45]

Угадывается, что люди во всех книжках - одного автора. В их облике, в движениях, в позах есть общий пластический строй, хотя в одном случае это мальчик Маршака, а в другом Гулливер Свифта. [8, с. 48]

...иллюстрировал для детей, стремясь каждое ... произведение донести до детской аудитории с предельной простотой, наглядностью и доступностью для понимания. [8, с. 62]

Раздел 6. Чарушин Евгений Иванович. Певец детей, зверей и птиц.

Всю жизнь дети и животные были в центре внимания художника и писателя Евгения Ивановича Чарушина. Свою редкую одаренность душевной добротой, большой профессиональный талант, все силы и помыслы отдавал он детям. Семьдесят книг с иллюстрациями... были им созданы за три десятилетия активной творческой жизни.

... Несколько поколений детей выросли, узнавая животный мир по книжкам Чарушина. [11, с. 3]

...Он не любил раскрашивания, «холодных, мертвых контуров», его зверята мягки и пушисты... [11, с. 6]

Искусство Чарушина чрезвычайно доброе. Он ненавидел зло ... и умел исподволь учить детей тому же. [11, с. 8]

Педагогическая и эстетическая задачи ... во всех книгах Чарушина взаимосвязаны ... в его книгах нет надоедливой назидательности, именно поэтому они выполняют функцию поучительности без назойливых наставлений. ...Книгам Чарушина ещё долго предстоит быть среди нас. [11, с. 10]

Список литературы.

1. Васнецов, Юрий. 10 книжек для детей [Текст] / Юрий Алексеевич Васнецов. - Ленинград.: Художник РСФСР, 1983. – 175 с. : ил.
2. Голынец, Г. В. Иван Билибин [Текст] / Г. В. Голынец. - Л.: Аврора, 1988. – 225 с.
3. Коваль, Ю., Маврина, Т. Жеребёнок [Текст] / Юрий Коваль, Татьяна Маврина. - М.: Детская литература, 1989. – 32 с. : ил.
4. Коваль, Ю., Маврина, Т. Стекланный пруд [Текст] / Юрий Коваль, Татьяна Маврина - М.: Детская литература, 2013. – 32 с. : ил.
5. Кузнецов, Эраст. Медведь летит, хвостом вертит [Текст] / Эраст Кузнецов. - М. : Детгиз-Лицей, 2007. - 240 с. : ил.
6. Маврина, Татьяна. Цвет ликующий [Текст] / Татьяна Маврина. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 78 с. : ил.
7. Неизвестный Юрий Васнецов. Материалы к биографии великого художника с предисловием Ю. Норштейна : записки разных лет, письма, переписка, воспоминания о художнике [Текст] / [под общ. ред. Е. Ю. Васнецовой]. – Москва. : Красный пароход, 2011. - 447 с. : ил.

8. Пахомов, А. Ф. Про свою работу в детской книге : из книги «Про свою работу» [Текст] / Сост. В. А. Пахомова. - М.: Дет. лит., 1982. - 131 с. : ил.
9. Семёнов, О. С. Иван Билибин [Текст] / О. С. Семёнов. - М. : Дет.лит., 1988. - 87 с. : ил.
10. Фивер, Уильям. Когда мы были детьми. Два века книжной иллюстрации для детей [Текст] / Уильям Фивер. - М. - Советский художник, 1979. - 96 с.
11. Чарушин, Е. И. 10 книжек для детей [Текст] / Е. И. Чарушин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 184 с. : ил.
12. Чудецкая, А. Ю. Татьяна Маврина. Мгновение, остановленное цветом [Текст] / А. Ю. Чудецкая. - М. : Интербук-бизнес, 1997. – 144 с. : ил.

