

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Нагоричная Мария Руслановна,

*магистрант кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,*

г. Нижневартовск;

Полынская Ирина Николаевна,

*профессор кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,*

г. Нижневартовск

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ КНИГ Ю.А.ВАСНЕЦОВА

Аннотация. В статье описывается биография и творчество выдающегося отечественного иллюстратора детской и юношеской книги — Юрия Алексеевича Васнецова. Его иллюстрации характеризуют состояние, настроение, чувство. Ясность композиционных настроений, упрощенный стилизованный язык форм, повышенная роль контурной линии идут от традиционных народных основ и городецкой росписи. Творчество Ю.А.Васнецова понятно и доступно по восприятию всем детям и даже малышам.

Ключевые слова: народный художник, Ю.А.Васнецов, иллюстратор детской книги, сказки, потешки, стихи, городецкая роспись, творчество.

Юрий Алексеевич Васнецов (1900 – 1973). Народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, удостоен почетного диплома Международного Совета по детской и юношеской литературе. «Его картинки к фольклорным песенкам, потешкам и прибауткам нравятся всем малышам (Ладушки, Радуга-дуга). Он иллюстрировал народные сказки, сказки Льва Толстого, Перта Ершова, Самуила Маршака, Виталия Бианки и других классиков русской литературы» [3. с. 4].

Яркий самобытный художник, стилистику которого узнают и отличают от десятков других почерков все взрослые и дети. Одной из основных особенностей его художественного метода является неразрывная органическая связь с

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

народным искусством. Юрий Алексеевич Васнецов перерабатывал принципы народного творчества, сближая их с современным ему искусством. Образы, созданные им, отмечены оптимизмом, жизнеутверждающей силой, которая характерна для народного искусства и декоративно-прикладного творчества. Цветочные и растительные орнаменты, крупные яркие фигуры животных, мелкие декоративные элементы присущи иллюстрациям художника.

Талантливый художник — живописец, график, театральный художник, иллюстратор Юрий Алексеевич Васнецов родился 22 марта 1900 года в городе Вятка — это территория Кировской области. Отец художника принадлежал духовному сословию, и воспитание в семье было строгое. Юрий Алексеевич состоял в отдаленном родстве с художниками Виктором и Аполлинарием Васнецовыми.

В детстве, будущий известный художник Юрий Алексеевич любил разрисовывать стены комнат, печки, а также брался украшать ставни домов соседей различными яркими рисунками. И уже в детстве в его творчестве прослеживались мотивы русских орнаментов и узоров средней полосы России, в частности, Городецкой росписи: животные, кони, фантастические существа, а также птицы и разнообразие цветов и деревьев. То искусство и наследие, которым так богат его народ — мальчик уже тогда ценил и любил.

В 1919 году Васнецов Ю.А. оканчивает школу и через некоторое время покидает Вятку и переезжает в Петроград. В Петрограде становится студентом живописного факультета Высшего Художественного Технического института. После обучения выпускник института Васнецов Ю.А. поступает преподавать в художественную школу в Ленинграде. Но художник решает снова стать студентом и поступает на учебу в Государственный институт художественной культуры. Творческим руководителем художника был художник-авангардист — Казимир Малевич. Как результат обучения у авангардного художника К.Малевича, работы Ю.Васнецова несут в себе прекрасное понимание форм и

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

роли контраста. Он изучил значение живописных фактур, создавая «контррельефы».

В 30-ых годах, до войны, Ю.А.Васнецов работал для Большого Драматического театра в Ленинграде. Занимался разработкой костюмов и декораций. В годы войны (1941-1945) Юрий Васнецов выпускает серии поздравительных открыток. На его творчество в этот период, а также и послевоенный период, оказывает ощутимое влияние идеология того времени. В самом начале войны художник войдёт в творческое объединение живописцев и поэтов «Боевой карандаш», которые выпускали агитационные плакаты и сборники рисунков в середине XX века. Также в это время Юрий Васнецов работает главным художником в научно-исследовательском институте игрушки в городе Загорск. Возвращается в Ленинград в конце 1945 года. В послевоенное время пишет серии живописных работ: крымские, эстонские пейзажи.

В 1971 г. за иллюстрирование двух сборников русских народных сказок, песенок, загадок «Ладушки» и «Радуга-дуга» Юрию Васнецову была присуждена Государственная премия СССР, впоследствии по его рисункам будет снят мультипликационный фильм «Терем-теремок». «Все картинки в главных книгах Васнецова 60-х годов — «Ладушки» (1964) и «Радуга» (1969) — большая, добрая, прекрасная жизнеутверждающая сказка» [1, с. 55].

Юрий Алексеевич Васнецов умер 3 мая 1973 года в городе Ленинград. Он является выдающимся отечественным художником-иллюстратором 20 века.

Средняя полоса России, родная Вятка, детские яркие впечатления от посещений ярмарок игрушек с нарядными дымковскими барынями, городецкими росписями, расписными петушками и конями оказали заметное влияние на творчество Васнецова. Место рождения и взросления оказало влияние на стиль, образы многих персонажей рисунков Ю.А.Васнецова. Они имеют сходство с образами, рожденными народной фантазией.

Большую известность Васнецову принесли иллюстрации к детским книгам: «Болото», «Конек-Горбунок», «Волк и семеро козлят», «Кошкин дом». В

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

молодости, находясь в поисках заработка, художник сотрудничал с отделом детской и юношеской литературы Государственного издательства, под художественным руководством Лебедева В.В. Нашел себя в интерпретации тем и образов русского фольклора, в частности, сказок, в которых лучше он проявлял свою природную тягу к юмору, гротеску и доброй иронии.

Все образы птицы и зверей в сказках у Васнецова приобретают особенную выразительность: художник придает им движения и повадки, которые зорко подмечаются в реальном мире. Специфика художественного метода Ю. Васнецова — это способность передать детскую увлеченность сказкой и как бы пропустить сквозь призму детского восприятия традиции народного творчества.

Один из любимых композиционных приемов художника: повтор и перекличка мотивов. Повтор привлекает внимание смотрящего ребенка или взрослого в книгу, как бы подчёркивает важные мысли и тем самым усиливает эмоциональное воздействие. В самих иллюстрациях повторяются отдельные детали и изображения. Например, зайчик (рис.1) привлекает внимание зрителя: он изображен на ярком светлом фоне, на него падает сияние лучей солнца. Нежный розовый цвет не только передает ощущение летнего солнечного утра, но и усиливает восприятие образов. Рассматривая растительность — травинки, цветы, кустики, деревья — мы замечаем, что в них проглядывается мотив городецкой росписи. Так же крупны, просты и богато декорированы бутоны цветов. Высокие стебли цветов как бы повторяют движение зайчика или колышутся от дуновения легкого ветерка. Ю.Васнецов достоверно изображает животных, но и наделяет их человеческими чертами. Зайчик в ярких сапожках и в тёмной узорчатой рубашке бежит с букетом полевых цветов. И как можно не восторгаться котом (рис.2), который деловито шагает с тросточкой, держа подмышкой батон хлеба. Образ кота выразительный, особенно когда автор наряжает его в красивые сапожки и бантом на шее. Как же выразителен медведь (рис3), в обрамлении цветов, схожих с городецкими цветами. Мишка обут в валенки с заплатками, голубой праздничной рубахе и с балалайкой в лапах. «Эластичные

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

ветви и букеты, состоящие из ярких декоративных цветов, придают этим вещам уникальный вид. Мастер наносит легкие и уверенные штрихи, не прибегая к детальному контуру» [6, с. 333]. Такие иллюстрации не оставляют детей равнодушными. «Ребенок верит в волшебство, а сказка как раз и привлекает ребенка неограниченностью возможностей, а также высокой нравственностью, оптимизмом, чувством справедливости» [5, с. 335].

Каждая «васнецовская» книга представляет собой новый вариант образного, композиционного и колористического решения. Эмоциональное настроение рисунков Юрия Васнецова организуется цветом. Он использует декоративность, характерную для народного искусства и это становится носителем улавливаемого яркого поэтического чувства, вложенного художником в сюжет иллюстрирования момента сказки. Цвет «васнецовских» иллюстраций может предстать для ребенка своеобразной цветовой азбукой. Цвет персонажей определен, прост, его легко может озвучит самый маленький: волк будет серым, гуси белого цвета, лиса — рыжая. В своих иллюстрациях к сказкам Ю.А. Васнецов часто прибегает к изображению орнамента: ими он обрамляет обложки и картинки к детским сказкам, потешкам, стихам. «Красота и простота орнамента выгодно отличает его от других способов сохранения информации. В искусстве орнамента сохраняются собственные традиции и закономерности построения, четкость, графичность, содержание и мотивы композиций» [4, с. 162].

В книге «Ладушки» художник смело и изобретательно использует цвета для фона: жёлтый, розовый, красный, синий, даже ночной черный. Цвет формируется самой средой, действительностью в которой происходит действие. Такой прием искусствоведы условно назвали «принципом волшебного фонаря». Радостно и празднично освещая различным «светом» ключевые, забавные сценки, художник привлекает внимание зрителя неожиданностью цветового фона страницы, используя близкий детям прием быстрой смены впечатлений. Вместе с тем Юрий Васнецов удивительным образом добивается гармонии сказочной пропорциональности и необычного композиционного решения между

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

героями рисунков и окружающих их предметов и мира, что способствует правильному восприятию ребенком изображения. Все фигуры в рисунках Васнецова птицы и животные по стилистике напоминают городецкую роспись, вместе с тем они очень самобытны и выразительны. «Своеобразие городецких птиц, коней, изображения барышень и кавалеров невозможно спутать ни с одной из кистевой росписи, существующих на территории России» [2, с. 316]. Сказочные образы близки и понятны детям.

Васнецов Ю.А, создаёт иллюстрации с любовью, преображает известные сказочные сюжеты силой своего воображения. Его иллюстрации очень запоминаемы, как и потешки, прибаутки, сказки, с которыми знаком каждый человек. В творчестве Васнецова Ю.А чувствуется влияние фольклора, которое впечатляет и не оставляет равнодушным никого.

Рис.1

Рис. 2

Рис.3

Список литературы

1. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 1998. — 208 с.
2. Нагоричная М.Р., Полынская И.Н. Обучение младших школьников городецкой росписи в кружковой работе // В сборнике: XXII Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. Материалы конференции. Научный редактор: Д.А. Погоньшев. – Нижневартовск, 2020. – С. 313-317.
3. Петров В.Н. Юрий Алексеевич Васнецов. — М.; Л.: Искусство, 1961.
4. Полынская И.Н. Обучение младших школьников на уроках изобразительного искусства основам орнамента // В сборнике: Наука и просвещение: технологии и иннова-

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

ции. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр». – Чебоксары, 2020. – С. 160-165.

5. Пушкарева А.Н. Методика преподавания изобразительного искусства при иллюстрировании хантыйских сказок младшими школьниками // В сборнике: XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. Сборник статей. – Нижневартовск, 2017. – С. 335-337.

6. Федорович А.В., Польшкая И.Н. Особенности городецкой живописи в преподавании школьникам на уроках изобразительного искусства // В сборнике: XXII Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. Материалы конференции. Научный редактор: Д.А. Погоньшев. – Нижневартовск, 2020. С. 332-335.