

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ НАРОДНЫХ СКАЗОК И БЫЛИН

Крылова Алёна Олеговна

студент филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Железноводске, РФ, г. Железноводск

Кузнецова Юлия Игоревна

научный руководитель, старший преподаватель, филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Железноводске, РФ, г. Железноводск

RUSSIAN ARTISTS - ILLUSTRATORS OF FOLK TALES AND EPICS

Alena Krylova

Student of Branch of Stavropol state pedagogical Institute in Zheleznovodsk, Russia, Zheleznovodsk

Yulia Kuznetsova

Scientific supervisor, Senior lecturer, Branch of Stavropol state pedagogical Institute in Zheleznovodsk, Russia, Zheleznovodsk

Фольклорные образы древнерусской, славянской мифологии и фольклора, песенное творчество народа по-новому осмысливаются поэтами, художниками самых разных социальных и творческих направлений. Произведения русского фольклора (сказки, легенды, былины, песни, частушки, танцы, сказания, прикладное искусство) помогают воссоздавать характерные черты народной жизни своего времени. В статье рассматриваются основные понятия «образ», «фольклорный образ», «художественный образ». Дается описание фольклорных образов как словесного искусства в литературных произведениях, так и в изобразительном искусстве. Представлены примеры ознакомления с фольклорными образами в начальной школе на уроках изобразительного искусства. В настоящее время представлено много сборников, включающих в себя один или сразу несколько жанров русского фольклора. Например: Л.Н. Толстой «Былины», Т.М. Акимова «Русское народное поэтическое творчество»

В.П. Аникин «Русский фольклор», Ю.Г. Круглов «Русские **обрядовые песни**», А.Н. Афанасьев «Народные русские легенды», «Народ-художник: миф, фольклор, литература», Н.И. Костомаров «Славянская мифология». Фольклор занимает особое место среди других видов искусства: живопись, скульптура, архитектура, графика и ее разновидность книжная графика и т.д.

И находит свое отражение в фольклорных художественных образах. Образ – это. внешний вид, облик; наружность, внешность.

К фольклорным образам в изобразительном искусстве были обращены взгляды и произведения таких художников как: В.М. Васнецова, И. Билибина.

Народная сказка и былина — это неотъемлемая часть русской культуры, отражающая уникальные традиции, обычаи и верования народа. За века существования этих жанров, многие художники создали незабываемые иллюстрации, которые обогатили визуальное восприятие русских народных произведений.

Сказка и былина охватывают разные области народной культуры, отвечают разным эстетическим потребностям. Лучше многих других разницу между сказкой и эпосом определил В. Г. Белинский. Белинский пишет: «Есть большая разница между поэмою или рапсодом и между сказкою. В поэме поэт как бы уважает свой предмет, ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему благоговение; в сказке поэт себе на уме: цель его — занять праздное внимание, рассеять скуку, позабавить других. Отсюда происходит большая разница в тоне того и другого рода произведений: в первом — важность, увлечение, иногда возвышающееся до пафоса, отсутствие иронии, а тем более — пошлых шуток; в основании второго всегда заметна задняя мысль; заметно, что рассказчик сам не верит тому, что рассказывает, и внутренне смеется над собственным рассказом. Это особенно относится к русским сказкам».

Это определение Белинского следует признать чрезвычайно тонким и проницательным. Сказка определяется тем, что ее эстетика основана на вымысле, нарочито подчеркнутом именно как вымысел. В этом вся прелесть сказки. М. Горький подчеркивал значение ее как «выдумки». Сам народ определяет это поговоркой: «Сказка — складка, песня — быль». В действительность происходящих в сказке событий не верят, и они никогда не выдаются за действительность. Из этого проистекает добродушный юмор, легкая насмешка, столь характерная, как отметил Белинский, именно для русской сказки. Это, конечно, не значит, что сказка оторвана от действительности. В ней вымысел именно как вымысел определяется исторической действительностью, и задача исследователя сказки состоит в том, чтобы эту связь установить. Юмор и насмешка, свойственные сказке, делают ее прекрасным средством сатиры.

По этой причине сказка лучше сохраняет доисторическую старину, чем былина, она архаичнее ее. То, что уже невозможно как действительность, возможно как интересная выдумка. Поэтому, например, в эпосе змей сменяется историческими врагами Руси, в сказке этого не происходит. По этой же причине в сказке сохраняются древнейшие тотемические представления (супруг-животное, талисманы и пр.), в эпосе эти представления исчезают.

Необходимо отметить то, что важным аспектом применительно к фольклорным образам, прежде всего, является иллюстрация. Но насколько бы мастерски она не была выполнена, её задача – быть поясняющим примером, помогающим нашему воображению.

Книжная иллюстрация - одно из первых произведений искусства, с которым встречается человек. Яркая, богатая подробностями иллюстрация сразу привлекает к себе внимание. На лучших образцах книжной графики выросло не одно поколение. Художник - иллюстратор не просто рисует образ - он, так же, как и автор, формирует любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный вкус и любовь к Родине. Вглядываясь в иллюстрацию, читатель испытывает истинную радость и удовольствие от творческих открытий. Знакомство с некоторыми приёмами изображения, используемыми художниками, расширяет кругозор, растягивает границы прекрасного, настраивает на собственный поиск.

Иван Яковлевич Билибин (1876-1942) - русский художник, книжный иллюстратор, театральный оформитель рубежа XIX-XX века, его творчество известно, любимо в России и далеко за ее пределами. Многие образы иллюстраций, созданные художником, стали

визуальными символами русской народной культуры. Особо известны поэтичные и красочные иллюстрации художника к русским былинам и сказкам, которые воссоздают загадочный, сказочный и фантастический мир русского фольклора. Кроме иллюстрирования сказок и былин, он также занимался оформлением театральных постановок. Нельзя не отметить в творческом пути художника изучение геральдики, он занимался изучением гербов, традициями их создания и использования в качестве символических изображений, так Билибин считается создателем герба с двуглавым орлом, символа Российской империи, что сейчас используется в чеканке монет «Банка России». Иван Билибин становится одним из первых кто совершает поездку-экспедицию по Русскому Северу, где он изучает самобытное искусство посещаемых регионов. В последующем результат данной экспедиции сыграет немаловажное значение в творческом становлении стиля художника. В итоге экспедиций на Русский Север, Билибин собрал богатейшую коллекцию парадной одежды и деревянной утвари, которую он передает в Этнографический отдел Русского музея. Помимо парадной одежды и различной утвари им в разных уголках Севера были записаны многочисленные сказки, песни, причитания, а также выявлены центры народного искусства, постройки гражданской и церковной деревянной архитектуры. Бескрайние леса и затерянные в них деревушки, монастыри-крепости и уединенные старообрядческие скиты, уникальные шатровые деревянные церкви и огромные крестьянские избы, многочисленные народные промыслы и эпический фольклор – эти и другие образы стали неперенными атрибутами Русского Севера в общественном сознании социальной элиты на рубеже XIX-XX веков.

Иван Яковлевич выработал свой собственный графический «билибинский» стиль, основанный на тщательно прорисованном и подробном узорчатом контурном рисунке, расцвеченном акварелью, благодаря чему его работы отличались необыкновенной декоративностью, в которых он стремился гармонично соединить волшебный мир сказки с миром реальности. Иллюстраций строились из стилизации мотивов народного и средневекового русского искусства (лубка, вышивки, резьбы по дереву, миниатюр рукописей). Во всех иллюстрациях выдержана единая стилистика, так, например его страничные иллюстрации окружены орнаментальными рамками, как традиционные русские избы с резными наличниками на окнах, которые несут в себе не только декоративный характер, но и имеют содержание, продолжающую тему основной иллюстрации. Таким образом, фольклорные образы в русском изобразительном искусстве представлены довольно широко в произведениях великих художников, в иллюстрациях к сказкам, былинам, древнерусской мифологии. Вышеперечисленные произведения искусства, представленные в репродукциях изучаются в начальной школе на уроках художественно-эстетического цикла (изобразительное искусство, технология) и способствуют формированию у обучающихся творческого воображения, мышления, фантазии, а также представления и создание собственного фольклорного образа через иллюстрирование художественных произведений.

Список литературы:

1. Л.Н. Толстой «Былины»
2. Т.М. Акимова «Русское народное поэтическое творчество»
3. В.П. Аникин «Русский фольклор»
4. Ю.Г. Круглов «Русские обрядовые песни»
5. А.Н. Афанасьев «Народные русские легенды», «Народ-художник: миф фольклор, литература»
6. Н.И. Костомаров «Славянская мифология».