Иллюстрация детской книги как источник формирования эстетического развития у детей младшего школьного возраста.

Занятие по книжной графике для детей на занятиях в ИЗО-студии. Мир иллюстрированной книги. И. Я. Билибин «6 сказок».

Книги для детей – это основа формирования личности ребенка, его эмоционального и умственного развития, одно из важнейших средств межличностного общения, основа духовной культуры всего общества.

Поэтому важно и необходимо приобщать детей с ранних лет к книжной

культуре. Одно из средств приобщения детей к книге – это художественная иллюстрация. Художественная иллюстрация с давних пор рассматривается как один из жанров изобразительного искусства, и даже как отдельное

произведение искусства. Важно понимать, что иллюстрация воспринимается неразрывно с текстом книги, она также, как и текст, участвует в процессе

чтения, дополняя и углубляя содержание написанного, является его зримым комментарием. Книжная иллюстрация выполняет эстетическую функцию, вызывая в юном читателе сильные чувства и эмоции, обогащает и развивает его зрительное восприятие и способность понимать эстетическую природу и ценность книги.

Работая педагогом по изобразительной деятельности, мне часто приходится обращаться к творчеству художников детской книги. Развиваю

художественный вкус у детей и стараюсь обратить их внимание на работы тех художников-графиков, которых сама люблю. Тырса, Лебедев, Васнецов, Билибин промелькнули яркими звездами моего детства и запомнились на всю жизнь. Став взрослым художником, педагогом и человеком, я с радостью возвращаюсь на страницы книг, где как в волшебном ларце, притаились

чудеса и тайны. Держа в руках книгу со сказками, каждый раз, затаив дыхание, ждешь встречи с миром мечты.

Когда медленно открываешь книгу, на страницах которой притаились цари и царевичи, старцы и крестьяне, фантастические орнаменты и узорчатые

буквы, созданные воображением И. Я. Билибина, то сложно удержать невольный вздох восхищения.

За что я люблю эти рисунки? Сложный вопрос… Как объяснить, почему в детстве яркие и разноцветные петушки на палочке казались лучшей

сладостью мира, а катание на карусели в праздничный день становилось

незабываемым путешествием в дальние страны? Сейчас я не ем леденцы и не летаю на карусели, но ощущение безграничного. первозданного счастья,

которое было дано только за то, что ты пришел в этот мир, вновь приходит, когда рассматриваешь рисунки И. Билибина. Оказавшись в мире, где краски чисты и прозрачны, где все сияет и улыбается своей красотой и чистотой, где мудрость и доброта прекрасны, а коварство и трусость безобразны, как

описать чувства и эмоции, которые переполняют тебя, а дыхание

останавливается, и слезы тихо текут по щекам? Ведь художник, создавая

свои иллюстрации, сумел вложить в них мир детства. Нарисовать его таким же огромным, многообразным и гармоничным, таким, каким мы воспринимали его в детстве, когда смотрели на все огромными глазами.

Деревья в этом мире величественны, в каждом уголочке и под каждым

листочком нас ждет чудо, небеса голубые, а люди плохие или хорошие, без

«анализа» их поведения и «скидок» на жизненные обстоятельства. В этом мире все чудесно и ново, в нем нет повторов, а главное весь он светится золотым сиянием любви.

Сложно описать все чувства, которые возникают в душе, когда путешествуешь по книге сказок с иллюстрациями И.Я. Билибина. Главное в том, что любовь и красота окружают нас в этом мире повсюду.

Сейчас я перелистываю страницы сказки, и не могу останавливаться только на одной, потому что считаю, что смысл этого произведения проявляется

постепенно от иллюстрации к иллюстрации, также как уходит с озера утренний туман, медленно раскрывая красоту и очарование мира, будто боится поранить неподготовленного зрителя.

Передо мной книги серии из 6 «Сказок» иллюстрированные И. Я. Билибиным 1899-1902 гг. Эти иллюстрации были напечатаны в типографии

«Экспедиции заготовления Государственных бумаг». В этой лучшей типографии России печатались государственные бумаги и деньги, но художник получил заказ на иллюстрацию серии детских книг. Книги И. Билибина сделаны в традициях русских рукописных книг, и являются подлинным произведением искусства со своим стилем, в котором

декоративность и изобразительность соединены в одно целое.

И. Я. Билибин (1876-1942) будучи художником эпохи модерна заглядывает в эпоху средневековья, наполненную рукописными книгами и оттуда черпает истинный смысл книги и заимствует приемы оформления. Все элементы оформления книги богато орнаментированы, наполнены художественными образами, которые акцентируют внимание читателя на содержании.

Разглядывая яркие иллюстрации, читатель приостанавливает чтение, задумывается, обращает внимание на важную мысль и смысл написанного.

Богато декорированные орнаментом страницы книг рождают образы и ассоциации, отвлекая ненадолго от содержания текста и переключая его внимание, тем самым дают читателю время обдумать прочитанное и

небольшой отдых от чтения.

И.Я Билибин обращается к истокам русского орнамента, к книжным

украшениям XIII-XVI веков, и на этом, наполненным глубоким содержанием фундаменте, как писал В.В. Стасов «уцелевшем осколке древнего мира, значение которого давным-давно совершенно потеряно», создает новые

формы орнамента и свой собственный неповторимый художественный стиль иллюстрирования.

Художественное оформление книги состоит из: заставки, миниатюры, инициала и орнамента.

Миниатюра – это живописное изображение, использовавшееся в иллюстрировании средневековых книг. На миниатюрах, как правило изображались христианские сюжеты и иконографические изображения

святых (Троица, Иисус Христос, Николай Чудотворец). На миниатюре автор помещал собственное изображение как одного из главных действующих лиц. Автор произведения на миниатюре назывался - донатор (от лат. Donatos – даритель). На миниатюрах перед началом произведения, или выходных, изображались сюжетные сцены с изображением какой-либо христианской идеи – например: Голгофский Крест, Церковь Соборная, Орудия Страстей.

Выходные миниатюры обрамлялись орнаментированными полями.

И. Я. Билибин использует первоначальное значение миниатюры, для него важен внутренний смысл изображения, но содержание миниатюры меняет.

Для художника становиться важен не христианский сюжет «Писания», а

самобытность русской сказки. Для нового смыслового значения миниатюры нужны новые графические и художественные средства изображения.

Сказочные герои, похожие на людей из современного мира, встают на место каноничных святых со строгими, статичными позами и ликами. Лица, позы и жесты героев живые и динамичные, в каждом образе можно разглядеть

характер, на лицах можно «прочитать» мысли и чувства. Иконописные пробела и оживки заменяются черным контуром, который подчеркивает и акцентирует внимание зрителя к деталям. Яркие краски и золотой свет подчеркивают красоту и материальность сказочного мира. Вся миниатюра передает ощущение веселого и сочного праздника русской ярмарки.

Заставка находилась в начале книги, перед отдельными ее главами или толкованиями. После заставки в книге обычно помещался заголовок,

написанный красной краской, которая называлась - киноварь, самые дорогие книги украшались сусальным золотом. С конца XIV века этот заголовок

стали выписывать вязью – декоративным письмом, связывающим буквы в непрерывный орнамент. Написанный киноварью, украшенный

стилизованными цветами или листьями, вязный заголовок впоследствии, начиная с XVII века, стал заменять в тексте заставки. При писании вязью каллиграфы часто применяли такие приемы, как сокращение букв путем слияния их частей (лигатуры) или подчинения одной буквы другой. И получалось, что в вязной строке буквы сплетались, перевивались,

«наступали» одна на другую, как бы нанизывались на строку и делали ее затейливой, броской, орнаментированной. Прочитать такой заголовок было трудно, надо было приложить усилия. Но зато и название книги (или произведения) запоминалось крепко.

Заставка и заголовок есть и в сказках И. Билибина, но русские сказания – это дорогое слово, несущее мудрость народа, поэтому художник активно использует золотую краску. И конечно же шрифт, вязаный, стилизованный, напоминает скорее не плетение, а шитье, будто сказочные умелицы вышили название книги.

Концовка – это графический рисунок, или узорчатая воронка, которые художественно завершают текст в главе или разделе книги. В сказке

«Царевна – лягушка» художник использует не только графическую

концовку, но и включает литературную: «Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало, Не начать- ли сказку сначала!» Переплетая устную традицию русской сказки с концовкой русской рукописной книги.

Пытаясь передать и интерпретировать все наследие и богатство Матушки Руси. Но как передает он царя! Милый старичок на заднем дворе с петухами, курицами, подсолнухами, свинками и дворняжкой в будке ковыряет пальцем, унизанным перстнями, нос. Но облачен он в багряные царские одежды с золотым шитьем и мехами, сзади терем с высоким крыльцом и красной

дорожкой, чтобы никто не сомневался, что перед ним царь. И конечно за частоколом виднеется белокаменная церковь, напоминающая своим

силуэтом, Колокольню Ивана Великого. Внизу текст концовки вызывает в памяти русский рисованный лубок. Вся страница веет теплом летнего дня, миром и ленью. Вот вся наша Русь! Такая яркая, богатая, роскошная,

добрая, мягкая, теплая, ласковая и мудрая. Художник использует средства выразительности, дошедшие до нас из глубин веков, но его акценты и штрихи поворачивают взгляд зрителя-читателя внутрь себя, показывают как многообразен мир русского человека.

Полевые украшения, в более поздней терминологии старообрядческих

книжных памятников называются – цветки, это цветочные узоры на полях рукописей. Полевые украшения на страницах сказок, иллюстрированных И.Я. Билибиным, передают в полной мере красоту Русской земли. В бордюрных лентах затейливо переплетаются в ассиметричном орнаменте не только полевые цветы, но березки и ели, жуки и лягушки, и даже порты с

купеческими кораблями на морях. Эти орнаменты динамичные, пульсирующие, дышащие – как сама природа.

Инициалы (от лат. Initium – начало), или буквицы – заглавные буквы пред началом текста или новых глав, богато изукрашены орнаментами и вязью, выделяются по размеру от основного текста, нарисованы киноварью и золотом. Орнаменты в инициалах разнообразны, своими многообразными элементами незримо соединяют читателя с миром предков, восстанавливают утерянные связи и помогают ответить на вопрос – Кто мы такие – русичи?

Иллюстрированная книга, дошедшая до нас из глубины веков, является одним из важнейших элементов культуры, инструментом для повышения интеллектуального потенциала нации, творческой и социальной активности российского общества.

Занимаясь с детьми иллюстрированием любимых книг, педагог сохраняет и приобщает детей к традициям книжной культуры, к богатству нации.