

Сказочный мир Виктора Васнецова

«Преданья старины глубокой» ожили благодаря кисти Виктора Васнецова. Богатыри и царевны вышли за рамки книжных строк и иллюстраций. Художник вырос в глуши уральских лесов на русских сказках, звучавших под треск лучины. И уже, будучи в Петербурге, воспоминания детства не забыл и перенес те волшебные истории на холст.

Аленушка

Сюжет картины «Аленушка» взят из русской народной песни: «Уж как осина – то горькая – это я бедна – горькая». Босоногая крестьянская девочка прибежала к лесному омуту, чтобы утопить в нем свои обиды и печали. Сидит Аленушка на камушке неподвижно, опустив голову на колени. Злая доля иссушила ей душу. Поникшая хрупкая фигурка словно окаменела, застыла от безысходного горя. Прекрасные глаза погасли от тоски и одиночества.

Одна природа слышит и понимает Аленушку. Хмурое небо затянулось серыми облаками, грустные осины роняют от горькой обиды слезы-листья. Легкий ветерок нежно поглаживает волосы. Густой лес встает стеной, защищая бедняжку от страшной судьбы. Все элементы пейзажа имеют символическое значение: темный омут символизирует девичью тоску-кручину, а режущая осока вокруг камня предвещает неминуемое несчастье.

В картине «Аленушка» показана эмоциональная связь человека и природы, их взаимопонимание.

Это интересно:

Героиня картины многим напоминает персонажа русской сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Однако в этой сказке сюжет был совсем другим: к пруду бежал несчастный козленок Иванушка, чтобы пожаловаться на свою судьбу своей сестрице:

«Аленушка, сестрица моя.

Огни горят горячие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати».

А она ему отвечала:

«Ах, братец мой Иванушка.
Тяжел камень ко дну тянет,
Шелкова трава ноги спутала,
Люта змея сердце высосала».

Рисовал сироту Васнецов с крестьянской девушки из усадьбы Ахтырка, добавляя, как признавался сам, черты Веруши Мамонтовой - дочери известного московского мецената.

Рекомендации для родителей

Прочитайте сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обсудите ее сюжет. Найдите сюжетные отличия в сказке и картине.

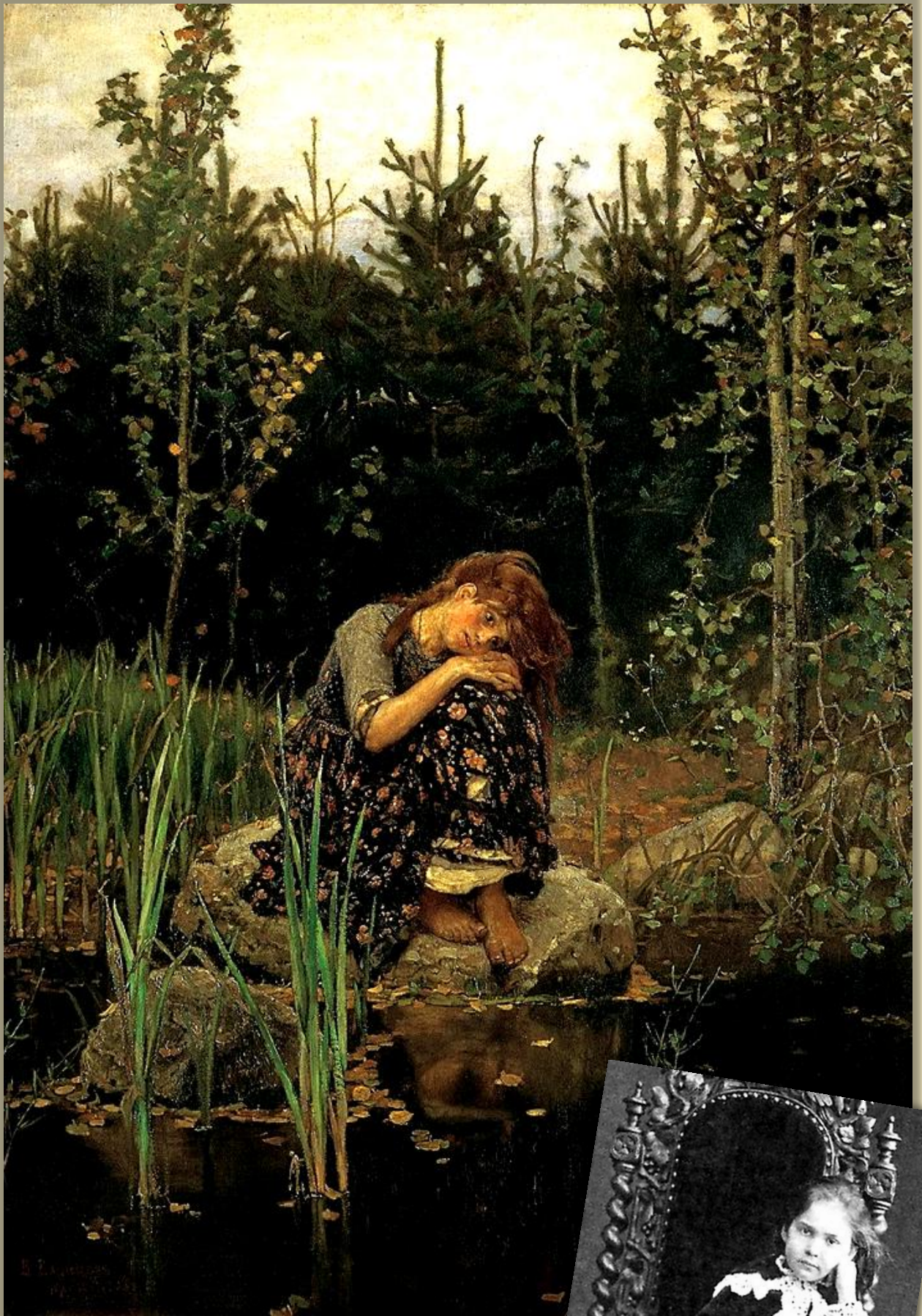
Прослушайте вместе с ребенком народную песню, которая поможет понять настроение картины.

«То ли ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит.
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит».

Спросите ребенка о том, нравится ли ему эта картина, какие чувства она вызывает, что он думает об Аленушке.

- Почему она убежала в лес?
- Кто ей сочувствует? (*зрители, природа*)
- Как относится к ней художник?
- По сказке злая ведьма столкнула Аленушку в воду, а кто на картине Васнецова желает ей добра? (*осинка, ласточки*).

После обсуждения картины и сказки не забудьте сделать совместный вывод о том, что же должно связывать человека и природу.

Иван Царевич на Сером Волке

Мрачный темный лес. И вполне ожидаемый для такой чащи серый волк. Только вместо злобного оскала у хищника человеческие глаза, а на нем - два седока. В картине изображен эпизод из сказки А. А. Афанасьева: «Иван Царевич, сидя на Сером Волке вместе с Прекрасною Еленою, возлюбил ее всем сердцем...». От этого чувства в холодном лесу распустилась ветка яблони бело-розовыми цветами. Цветущая яблоня символизирует весну, как пробуждение природы ото сна и любовь, как рождение самого прекрасного чувства человека. В сказочном лесу Елене Прекрасной холодно. Она склонила голову к своему спасителю, который крепко обнимает ее. Он готов сражаться за свою любовь.

Царевич похитил заморскую царевну из дальних стран, у царя Далмата, поэтому на ней восточный наряд: тубетейка, усыпанная драгоценными камнями, парчовый халат, золотые башмачки с изогнутыми носами. Красавица как будто заколдованная, словно в полусне. Молодые спасаются от погони. Огромный волк мчится сквозь сумрачный лес. Удивляют отдельные детали картины, указывающие на стремительность действия: прижатые волчьи уши, распустившийся хвост, высунутый язык, развевающиеся царевны, летящий тяжелый меч в ножнах Ивана-царевича...

Это интересно:

В картине узнаваем не только сюжет русской сказки, но и образ девушки. Художник наделил сказочную героиню реальными чертами - племянницы Саввы Мамонтова, Натальи.

Рекомендации для родителей

- Прочитайте и обсудите сказку А. А. Афанасьева «Иван Царевич и Серый Волк».
- Спросите у ребенка о том, что изображено на этой картине?
- Почему эта картина кажется живой? (*мчится со скоростью громадный волк...*)
- Кто сидит на Сером Волке?
- Почему Иван-царевич обнимает царевну? Как ее зовут?
- Есть ли на картине подсказки о том, что Елена Прекрасная была заморской царевной?
- Какое чудо произошло в сумрачном лесу? (*распустилась яблоня*).
- Почему распустилась яблоня?
- Что такое любовь? Почему это чувство сравнивается с распустившимися нежными цветами яблони? (*для любви нет ничего невозможного...*)
- Кто на этой картине может помешать и помочь героям?
- Понравилась ли эта картина? Чему она учит?

Богатыри

На картине изображена богатырская застава. Стоят на страже земли Русской три главных героя Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. За ними бесконечные леса и поля. По небу плывут облака, которым не страшны злобные тучи. Облака как бы расступаются перед богатырской силой.

В центре самый старший из богатырей – Илья Муромец. Был он крестьянским сыном и всю жизнь отдал служению народа. Об Илье Муромце и его подвигах рассказывают многие былины:

- «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
- «Илья Муромец и Калин-царь»,
- «Илья Муромец и Идолище Поганое»,
- «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром»...

Наделен был герой невиданной физической силой и владел оружием для «ближнего боя» - тяжелой палицей и круглым щитом. Под ним могучий вороной конь, цвет которого совпадает с «землей-матушкой», из которой богатырь черпал свою богатырскую силу. Кажется, что земля треснула под тяжестью коня и его всадника.

Слева правая рука Ильи – Добрыня Никитич, отличающийся мудростью и предусмотрительностью. Его светлый и быстрый конь Белеюшка уже почуял врага, и Добрыня достаёт из ножен свой волшебный меч.

О подвигах Добрыни рассказывается в нескольких былинах: «Добрыня и змей», «Добрыня Никитич и Алеша Попович»... Добрыня – воин, защитник Русской земли, обладающий тонким умом и умением обходиться с людьми. Он прекрасно играет в шахматы, хороший гуслиар, лучше всех стреляет из лука.

Третий богатырь – «млад-да-удал» Алеша Попович. О его борьбе с врагами Руси рассказывает былина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич». Он смел, хитер, решителен, коварен, но и хвастлив, иногда неблагоразумен. Алеша любит землю беззаветно и готов в бою за нее сложить свою голову. Его оружие предназначено для «дальнего боя» - лук и стрелы, поэтому его рыжий конь пока спокойно щиплет траву. За плечами героя не только колчан со стрелами, но и «гусли-самогуды».

Перед сильными богатырскими конями растут маленькие беззащитные елочки. Художник Васнецов говорит нам о том, что елочки вырастут могучими и сильными, если человек будет их защищать. Вся наша обильная земля может нас напоить из своих родников, накормить хлебом своих полей, укрыть в тени прохладных лесов, но она не может сделать одно – защитить себя.

Это интересно:

В основе картины - детские ощущения автора. «Так и встало перед глазами: взгорья, простор, богатыри. Дивный сон детства».

«Богатыри» - одна из самых известных картин в русской живописи Васнецов, которой он посвятил 20 лет жизни. «Богатыри» стали и самой масштабной картиной художника. Размер полотна - почти 3 на 4,5 метра. Богатыри - образ собирательный. Илья, к примеру, это крестьянин Иван Петров, и кузнец из Абрамцева, и извозчик с Крымского моста.

В картине «Богатыри» спрятана загадка художника. В облике Добрыни Никитича, самого благородного витязя, Васнецов передал свои портретные черты. Художник мысленно примерил богатырские доспехи, и принял богатырский облик.

Рекомендации для родителей

Прочитайте былинку «Илья Муромец и Соловей-разбойник», чтобы сыну (дочери) было понятно, что такое былина.

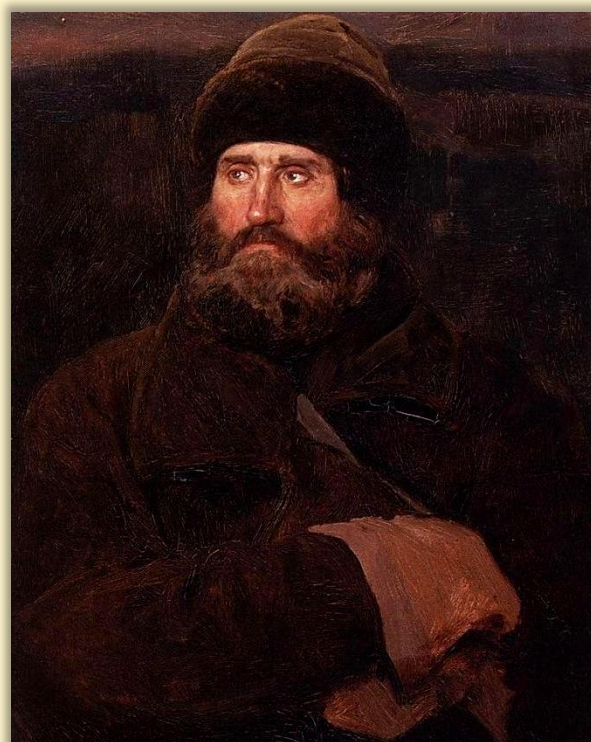
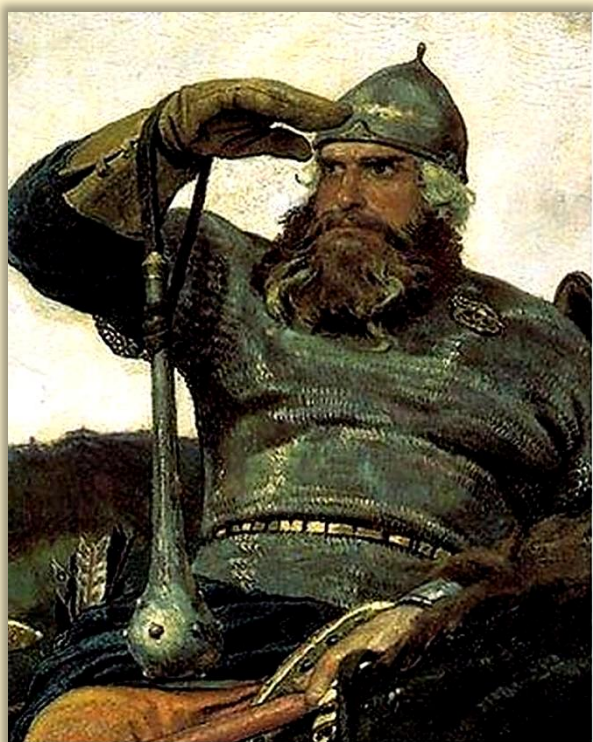
Объясните различия былины от сказки.

Задайте ребенку следующие вопросы:

- Почему Илья Муромец стал любимым богатырем русского народа.
- Кого защищали русские богатыри? *(слабых стариков, детей, женщин, родную землю...)*
- Какими были наши защитники?
- Как звали самого старшего богатыря?
- Известно, что по указаниям мудрецов-странников Илья увидел в жеребенке своего будущего коня. Какие внешние приметы помогли богатырю выбрать коня под стать себе? *(Белое пятнышко на носу и задней ноге коня).*
- Кто из богатырей был княжеского происхождения? Что его отличает от других защитников? На кого похож Добрыня Никитич?
- Кто из богатырей самый младший? Какие элементы картины говорят о том, что Алеша Попович был мастером воевать и сказки рассказывать? *(колчан со стрелами и гусли-самогуды).*
- Какой богатырь понравился больше и почему?

Закончить разговор лучше всего маленькой былинной историей об источнике богатырской силы. «Когда-то странники подсказали Илье Муромцу, «сиднем сидевшему тридцать лет и три года», как обрести могучую силу. Они поднесли ему ковш с родниковой водой, сказав такие слова: «Выпей остаточек. В остаточке этом – вода всех полноводных рек и озер, роса со всех хлеборобных полей, всех зеленых лугов Руси. Выпей – и почувствуешь силу богатырскую».

Где наши предки черпали богатырскую силу? Источником богатырской силы была и остается родная земля.

Песнь радости и печали

Алконост и сирин. Две полуптицы с призрачными обещаниями безоблачного рая в будущем и с сожалениями о рае утраченном. Васнецов приукрасил бесполох птиц, подарив мифическим существам прекрасные женские лица и богатые короны. Пение сирина столь печально, что почернели листья векового дерева, восторг алконоста может заставить забыть обо всем... если задержаться взглядом на картине.

Ковер-самолет

Картина для Управления железной дороги. Не поезд и даже не почтовая тройка. Ковер-самолет. Так откликнулся Виктор Васнецов на просьбу Саввы Мамонтова написать картину для нового проекта промышленника. Сказочный летательный аппарат - символ победы над пространством озадачил членов правления и вдохновил самого художника. Мамонтов приобрел картину, а Васнецов открыл для себя новый мир, в котором нет места обыденности.

Три царевны подземного царства

Картина создана по мотивам русской народной сказки о том, как крестьянский сын Иван нашел под землей три царства – золотое, драгоценных камней и железное.

Золото, медь и уголь. Три богатства, что скрыты в недрах земли. Три сказочные царевны - воплощение благ земных. Гордая и надменная золотая, любопытная медная и робкая угольная. Царевны - хозяйки горных рудников, привыкшие повелевать людьми.

Две царевны предстают на фоне пламенеющего заката. Первая охраняет самый дорогой металл – золото. Гордая и надменная царевна облачена в золототканую одежду. Ее головной убор отлит из чистого золота. Она держит в руках платочек, украшенный золотыми нитями.

Вторая смотрит свысока на свою младшую сестру. Ее одежда осыпана голубыми сапфирами, красными рубинами, фиолетовыми аметистами, ослепительными бриллиантами. На голове мерцают изумруды.

Младшая царевна скромно стоит в тени, у самого спуска в подземелья. Черное платье и волосы украшены жемчугами и алмазами, а на голове сияет маленький огонек. Царевна охраняет самое нужное сокровище – каменный уголь.

Картин с таким сюжетом сразу две. На одной из них в углу - в качестве просителей фигуры двух мужиков, угодливо заглядывающих в красивые холодные лица.

Рекомендации для родителей

- Прочитайте сказку «Три царевны подземного царства».
- Теперь попробуйте разгадать загадку: какие подземные сокровища охраняют три царевны?
- Как изменил сюжет сказки художник Васнецов?
- Что охраняет самая младшая царевна?
- Что изображено на переднем плане картины? (*Черные глыбы угля*)
- Как относится художник к младшей царевне?
- Что же важнее в жизни: золото, драгоценные камни или уголь? (*из золота и драгоценных камней делают украшения, а уголь дает людям тепло и свет*)

Кощей Бессмертный

Богатые хоромы с шоколадными, красными и золотыми оттенками. Роскошь парчи и редких пород дерева - достойное обрамление для неподъемных сундуков с сокровищами, и главного сокровища, что Кощею в руки не дается, - молодой красавицы. Девушку интересует меч, которым, правда, Кощея не победить. Образ главного сказочного злодея Виктор Васнецов писал девять лет. Хронологически картина стала для художника последней.

Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем

Былина о бое Добрыни стала основой сюжета картины. В ней повествуется о том, как Добрыня одержал победу над змеем и отпустил его, взяв с него слово, что тот больше не будет уносить ни в чем неповинных христиан. Мы видим Добрыню в тот момент, когда он заносит меч, чтобы нанести удар.

Иссиня черный змей закрывает собой невероятно мрачное небо. Он настолько огромен, что занимает почти половину картины. Богатырь изображен со спины. Лица его мы не видим, да в этом и нет необходимости. Он вовсе не силач в том представлении, какое существует у многих, а совершенно обычный человек. Мы не чувствуем его невероятной силы, о которой читаем во всех русских былинах. Но Васнецов специально создает такой образ. Добрыня настоящий герой, раз не побоялся вступить в бой со Змеем, который во много раз превосходит его не только по размерам, но и по невероятной мощи. Возникает впечатление, что на полотне даже не змей, а некая мрачная туча, которая закрывает почти все небо. Но, тем не менее, картина вовсе не темная.

Красное зарево на небе создает ощущение некой тревоги за исход битвы. Традиционный плащ богатыря того же цвета. С одной стороны, Васнецов использовал сказочный сюжет. Это словно иллюстрация к одной из былин. Но художник использовал его, чтобы передать мысль о героизме человека, который не боится ничего и борется не только за себя, но и за счастье и свободу всех людей. Он не страшится ничего и ни перед чем не отступает.

Спящая царевна

Эта одна из работ, иллюстрирующая сказочную историю. Художник застал момент, когда прекрасная царевна уколола палец об острое веретено и замерла в глубоком забытьи. На нее было наложено магическое заклятие, поэтому она будет спать до тех пор, пока ее не разбудит возлюбленный.

Удивительная, наполненная яркими персонажами, картина показывает королевский дворец изнутри. Мы можем насладиться зрелищем богато расписанных стен, повсюду изумительные орнаменты. Помещение окаймляют величественные красные колонны, сквозь которые открывается вид на природу и соседние, яркие здания. Даже деревья вокруг застыли в безмолвном ожидании пробуждения.

Множество героев присутствуют на полотне. В центре его спит царевна, которую окружают гости и слуги. Все они замерли в спокойных позах, на их лицах читается покой и умиротворение. Все слуги готовились в церемонии бракосочетания царевны, поэтому рядом оказался и гусяр, и шут в праздничном одеянии. У подножия кровати царевны прилегла маленькая девочка, облаченная в прекрасное синее платье. Ее золотистые локоны слегка прикрывают лицо. Невеста в центре полотна распростила руки, видно, что она погрузилась в тяжелый сон так неожиданно, что даже не смогла понять, что с ней произошло.

Картина написано холодными красками, перекликающимися с небольшими теплыми акцентами. Тонкие узоры платьев персонажей и обстановки помещения, осторожно прописанные мельчайшие детали, расслабленные положения тел создают ощущение реальности происходящего на холсте. Каждая фигура несет в себе яркую индивидуальность и характер, по положению и одежде можно легко судить о происхождении всех присутствующих.

Снегурочка

Многие произведения Виктора Михайловича Васнецова пронизаны самобытными мотивами русского фольклора. «Снегурочка» – одно из таких полотен.

В русских сказках Снегурочка – это воплощение нежной красоты и чистоты. Это дитя Мороза и Весны, чье сердце не знает и не должно узнать любви. Но в трактовке Васнецова ледяная девочка получилась удивительно живой и какой-то человеческой.

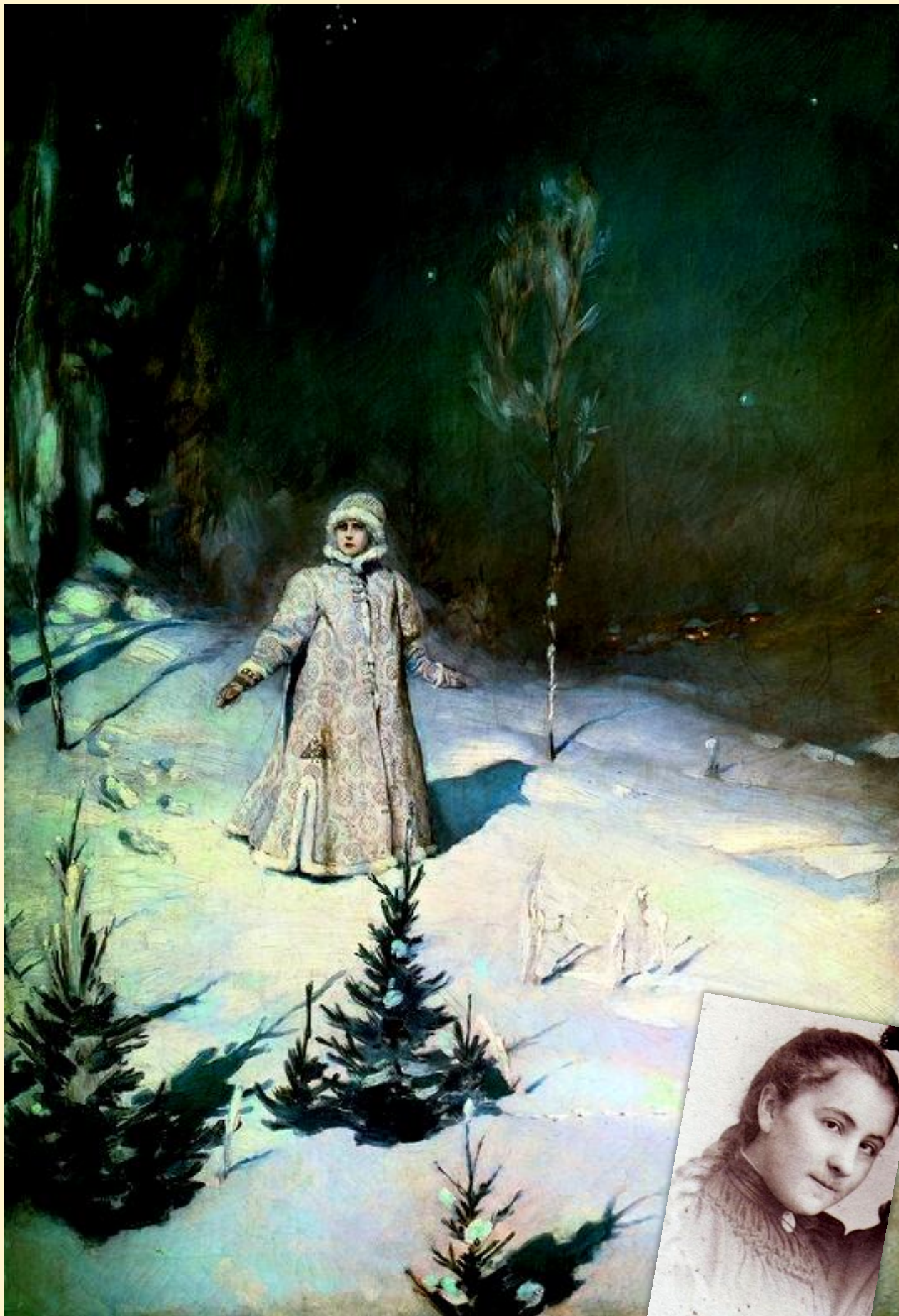
Полотно делится по диагонали на две части. На переднем плане изображена толща зимнего снега. Видно, что снежный покров основательный, глубокий. В такой стоит наступить – и провалишься по пояс. Слева из снега выглядывают молоденькие елочки. А за ними стоит Снегурочка. Она нарисована не в центре композиции, а чуть сбоку. Создается ощущение, что зимняя красавица только-только вышла из леса.

С удивлением и растерянностью она оглядывает свои владения. Руки чуть расставлены в стороны, словно Снегурочка готова обнять все, что видит вокруг. Костюм под стать этой царевне зимнего леса. Богатая парчовая шубка практически сливается с поверхностью снега. Наряд расписан золотым шитьем. Маленькая шапочка с меховой опушкой вносит в образ Снегурочки нотку женственности и нежности.

Фигура девочки как бы подсвечена снизу. Кажется, что красота Снегурочки отражается от поверхности снега. Ничто не отвлекает нас от созерцания героини. На заднем фоне лишь темно-синее, почти черное небо с таинственным зеленоватым отливом. И только внимательно приглядевшись, мы можем различить огоньки домов, затерянных в этом волшебном зимнем царстве.

Это интересно:

На создание шедевра художника вдохновили одноименная пьеса Островского и опера Римского-Корсакова. Собственно картина и писалась как декорация к постановке оперы. Прототипом сказочной Снегурочки девочка Сашенька, дочка известного мецената Саввы Мамонтова.

Царевна-лягушка

В самом центре полотна изображена статная красивая девушка. Её стан изящно изогнут, голова грациозно запрокинута, а руки разведены в стороны, она танцует.

Царевна одета в изумрудное расшитое платье в пол, под которым видна белоснежная сорочка, а в руке она держит белый воздушный платок. Она стоит к нам спиной и лица её не видно, лишь длинные густые косы представлены взгляду зрителя. По взгляду играющих музыкантов, расположившихся на лавках, можно сделать вывод, что девушка очень красива. Они смотрят на неё с улыбкой и восхищением, её танец их завораживает, их ноги танцуют, а головы двигаются в такт с танцем.

Василису – Премудрую художник изобразил в момент пребывания её на балу у царя. Именно сейчас она демонстрирует свои удивительные волшебства: махнув левой рукой – появилось прекрасное озеро, махнув правой – белоснежные лебеди, поплывшие по нему. Василиса исполняет свой танец в одной из комнат царских хором, которая очень красива, о чём свидетельствуют резные ножки на деревянных столах, расписной орнамент на полу и стенах и дверной, окаймлённый росписью, проём. Стол накрыт белоснежной скатертью и заполнен различными яствами.

На заднем плане видно озеро с прекрасной гладью и белоснежных лебедей плывущих по нему, а рядом и летящих к нему. За озером виднеются деревенские избы, стройные берёзки, золотится пшеничное поле, а за ними высокий и густой лес. На озере лодка с человеком, а на берегу, девушка в русских сарафанах водят хороводы. По мирно-голубому небу, плавно летят белые лебеди. Небольшие элементы демонстрации природы на картине, очень точно и красиво её передают.

Картина передаёт вдохновение народного творчества, всю красоту и самобытность русского народа, сообщая зрителю о мировом волшебстве.

Сивка бурка

Полотно Васнецова рассказывает нам всем уже известную давно сказку про братьев, среди которых имеется младший и он – дурак. Но, как известно, дуракам всегда везет, поэтому ему достается самая хорошая лошадь, точнее помесь лошади, самая красивая девушка, которая обязательно мастерица-искусница на все руки.

На картине изображен терем, а окне этого терема девица-красавица. На неизвестной высоте прекрасный юноша, а по сюжету сказки – дурак, на сивке-бурке пролетает возле этого окошка терема, при этом страстно

целуя любимую. Где-то внизу видны головы людей, они радуются и ликуют, приветствуя молодых и влюбленных.

Эта картина – эпизод из сказки, но в ней художник оставил все свое видение о добре, честности, храбрости и отважности. Ведь решившись на такой поступок, юноша доказал, что он может быть претендентом на руку дочери царя. Оба они празднично одеты, множество деталей, которые подчеркивают важность картины и того, что происходит с героями.

Стоит обратить внимание на коня. Это прекрасный жеребец, умный и сильный, не говоря уже о верности и благородстве. Его сильное тело вытянулось в прыжке, будто специально замерло, чтобы у юноши было время на поцелуй прекрасной царевны.

Васнецов надеялся, что эта картина покажет людям, что безвыходных ситуаций не бывает и за счастье стоит бороться, даже выходя за рамки разумного. Призывал людей к вере и справедливости, наделяя своих героев этими качествами.

