

Как рассказывать детям о художниках- иллюстраторах. Ю. А. Васнецов

«Лиса и заяц», «Три медведя», «Сорока» и многие другие любимые с детства книжки - это русское народное слово, иллюстрированное известным художником Юрием Васнецовым. Почему же многие поколения родителей воспитывают своих детей непременно на иллюстрациях этого художника и не только дети, но и взрослые находят удовольствие в разглядывании этих рисунков? В чём секрет?

Настроение в его детских книжках весёлое, радостное, праздничное, ведь детство – это праздник.

Вот идёт «котик на торжок, несёт котик пирожок». На фоне голубого и белого снега горит большой жёлтый уличный фонарь, в окнах-квадратиках тёмных деревенских домов зажгли свет. Вечер. Баба вышла навстречу Коту с широко расставленными руками – так и обнимет сейчас. Собака не бросается на Кота, а идёт в другую сторону – свой, значит, Кот. Такую картинку быстро не перелистнёшь, её надо прожить вместе со стихами-прибаутками, что рядом с картинкой.

Любит Юрий Алексеевич поиграть с маленькими читателями в прятки. Как? Вот, например, Белочка с чашечкой каши. Её не сразу заметишь среди таких же рыжих, как она, ягод рябины и неизвестно как оказавшихся тут рыжих шляпок грибов, которые украшают жилище справедливой Сороки-белобоки и служат одновременно подсказкой.

Или серый Ёжик на сером фоне. Как приятно обнаружить вдруг находку и увидеть, что белый Козлёнок, привязанный к берёзке розовой атласной ленточкой, здесь не просто стоит, а разговаривает с Ёжиком...

Откуда же взялся его, такой радостный, дар?

Родился Юрий Васнецов 4 апреля 1900 года в старинном городе Вятке, в семье священника. И дед его, и братья отца принадлежали к духовному сословию. Большое семейство отца Алексея Васнецова жило в двухэтажном доме при кафедральном соборе, в котором батюшка и служил. Юра очень любил этот храм – чугунные плитки его пола, шершавые, чтобы нога не скользила, огромный колокол, дубовую лестницу, что вела на

верхотуру колокольни...

«Я так благодарен Вятке – своей родине, детству – красоту повидал!»

«Помню весну в Вятке. Ручьи текут, такие бурные, как водопады, а мы, ребята, кораблики пускаем... Весной открывалась веселая ярмарка — Свистунья. На ярмарке нарядно, весело. И чего только нет! Посуда глиняная, горшки, кринки, кувшины. Скатерти домотканые со всякими узорами... Очень любил я игрушки вятские из глины, из дерева, гипсовые лошадки, петушки - все интересно по цвету. Карусели на ярмарке все в бисере, все в блестках - гуси, кони, колясочки, и обязательно гармонь играет» (Васнецов Ю.А.)

Вся Вятская губерния славилась кустарными промыслами: мебельными, сундучными, кружевными, игрушечными. Да и сама матушка Мария Николаевна была знатной кружевницей-вышивальщицей, известной в городе. В памяти маленького Юры на всю жизнь останутся и вышитые петухами полотенца, и расписные короба, разноцветные глиняные и деревянные кони, барашки в ярких штанишках, куклы-барыни – «от сердца, от души расписаны». Художнику нравился всевозможный ручной труд. Он шил сапоги и переплетал книги, расписывал печи и дуги, любил кататься на коньках и пускать змея. Любимым словом Васнецова было «интересно».

И нам интересно смотреть, как, например, одевает Васнецов своих героев. Нарядно и празднично – кормилицу маму-Козу, маму-Кошку. Подарит им обязательно цветные юбки

в оборках да кружевах. А обиженного Лисой Зайку пожалеет, тёплую кофту наденет. Волков, медведей, лис, которые добрым зверям жить мешают, художник старался не наряжать: не заслужили они красивой одежды.

В уютном крепком теремке, куда художник так любил поселять своих медведей и зайцев, козлят и котиков, нельзя не узнать его вятский родительский дом – крепкий, надёжный, дружный. Таким же крепким художник создал позже и свой семейный дом.

Сказочные домики Васнецова:

Создавая рисунок к сказке В. Бианки «Лис и Мышонок», художник знакомит нас с подробностями из жизни Мышонка. На тёмном фоне выделяется полная припасов аккуратная кладовочка и уютная, с лампой под абажуром, спальня Мышонка. В его подземном жилище становится светло от зажжённой свечки. Эту свечку Мышонок держит на красивом подсвечнике, когда спускается по лестнице в свою кладовочку. Лис угрожает Мышонку голодом, а у запасливого Мышонка есть кладовочка. Тогда Лис сказал, что разорит его норку. И ни крепкий замок, ни многочисленные запасы не спасут теперь Мышонка от злого и большого Лиса. Лис разорил норку. А Мышонок спасся от Лиса в отнорочек. Дороже всего оказывается жизнь...

Ю.А. Васнецов был не только иллюстратор, но и график, живописец, театральный декоратор. В частности, Ю. А. Васнецов изучал и пластику кубизма у К. С. Малевича: «Всё время развитие глаза, форма, построение. Добиваться материальности нравилось, фактурности предметов, цвета. Видеть цвет!» Вот, оказывается, откуда такие яркие цвета и контрасты на иллюстрациях художника!

Цвет васнецовских иллюстраций является для ребенка как бы цветовой азбукой. Цвет персонажей определен, прост, его легко назвать: волк-серый, гуси-белые, лиса-рыжая и т. п. вместе с тем Ю. Васнецов удивительно точно добивается пропорциональности реального и фантастического цвета, что способствует правильному восприятию ребенком изображения.

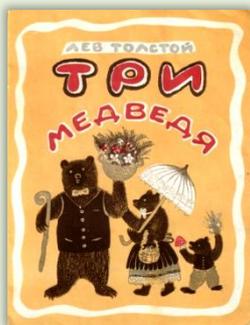

В книге «Ладушки» художник смело и изобретательно использует цвет фона. Цвет становится здесь как бы средой, в которой происходит действие. Такой прием искусствоведы условно назвали «принципом волшебного фонаря». Радостно и празднично освещая желтым, красным, синим или розовым «светом» забавные сценки, художник привлекает внимание зрителя неожиданностью цветового фона страницы, используя близкий детям прием быстрой смены впечатлений. Но каждое цветное пятно иллюстрации, «настроенное» в соответствии со звучанием цветового фона, живет и своей собственной жизнью, включаясь в общую композицию.

Полистайте вдумчиво страницы потешки про сороку-белобочку:

Посмотрите, как много добавил в потешку художник! На обложке мы видим птицу, хоть и с ложкой, а раскрыв книжку, раскрываем её сказочный секрет- сорока то не простая, а настоящая хозяйюшка! Обратите внимание на фон страничек: в начале облачно и прохладно. Сорока созывает гостей в жаркий полдень. Гости прилетели - на небе уже розовый отблеск заката. Пока сидели, кашу ели наступил синий поздний вечер.

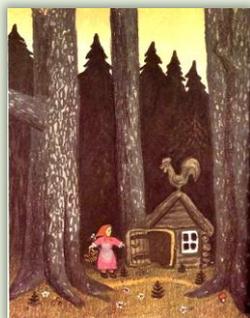

Из книги Э. Кузнецова о художнике «Медведь летит, хвостом вертит»: «Дома ждала новая работа, и работа на зависть - «Три медведя» Льва Толстого. Обложку он сделал уверенно и легко: уже научился. Провёл по красивому золотистому цвету волнистую толстую рамку - как повелось, не заботясь о её ровности; всё, что нужно было, написал всё тем же неуклюжим и пухловатым шрифтом, украсив обводкой - где белой, а где и белой и чёрной. Внизу, под словом «медведя», гостеприимно изогнувшимся, как арка ворот, нарисовал всё семейство медведей. Конечно, не реальных, а похожих на тех, которых лепили или резали из дерева народные мастера, и ещё шутливо обряженных.

Глава семейства в жилетке и галстучке-бабочкой; в одной лапе держит клюку, в другой - корзину с цветами. Его жена в юбочке и под зонтиком. Сын в штанишках и в жилетке; он держит мухомор и букетик. Этакая весёлая семейная компания, вышедшая на прогулку. Они напоминают мирных городских обывателей, позирующих провинциальному фотографу. А ещё - те фигуры, которые принято было изображать на вывесках портных. Они позируют - с большой серьёзностью и оттого выглядят особенно забавно.

Но внутри книжки всё немного иначе.

Сказка «Три медведя» так давно всем известна, что никто её толком не помнит и никто над ней не задумывается. Что-то такое милое и забавное. Васнецов тоже не задумывался, он вообще никогда не анализировал и не разбирался в том, что он иллюстрирует, не такой у него был характер. Но он всё хорошо себе представил - так хорошо, как будто это с ним, про него. Будто он - та маленькая девочка, которая заблудилась в лесу, стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла к домику.

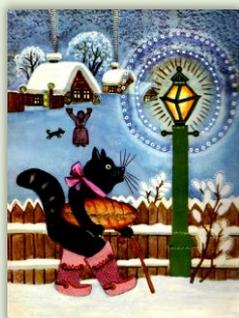

С помощью цвета и чередования крупных объёмов с мелкими, художник передаёт опасность, которой подвергается девочка (тёмные стволы деревьев окружают маленькую девочку). На фоне высокой тёмной стены деревьев стоит маленькая избушка...

Деревья кругом громадные, стволы во много обхватов, а кроны - где-то наверху. Небо уже зловеще зарозовело к вечеру, и лес стал непроницаемо чёрным. Тут со страху кинешься в любой дом. Даже в этот, который снаружи совсем крохотный, вроде тех избушек, что ставят в детских садах для игр, а внутри - громадный, как рыцарский зал в замке (так ведь бывает во сне). Мебель внутри тоже мрачноватая, и чёрный частокол леса настойчиво заглядывает то в дверь, то в окно, напоминая, что он рядом, никуда не делся. И медведи, наконец появившиеся, спору нет, и тут забавны в своих одежках, с палкой, корзиной и бантиком; но они такие большие и чёрные и с такими зубастыми пастьями!.. И так сжимается сердце, когда, спотыкаясь, убегаешь от них, и ноги ватные от страха, и кругом всё те же громадные деревья, и в небе уже засветился месяц, а медведи вот-вот настигнут. Тут уж не до смеха.

Вся книжка - в этих колебаниях между забавным и страшным, шутливым и серьёзным»

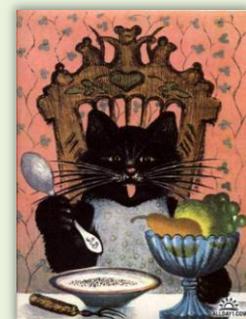
Любимым чтением Юрия Алексеевича до старости оставались сказки. А любимейшими занятиями - писать масляными красками натюрморты, пейзажи, иллюстрировать сказки, а летом ловить рыбу на реке, обязательно на удочку. Может быть потому ему так нравится рисовать известных любителей рыбки - котов.

Коты у Васнецова шикарные, нарядные, разноцветные - сказочные! Например, на рисунке «Пошёл котик на торжок» Васнецов изобразил кота, важно шагающим, с булкой под мышкой, очень хозяйственным. Кот в больших расписных сапогах. На улице лежит пушистый снег, а вокруг сказочных фонарей снежинки устроили хоровод.

На другой иллюстрации кот нарядный, как на празднике: с бантом, в красивой рубашке, с распущенными усами. А стоит он так, будто готов пуститься в пляс.

«Это именно «Котик» - уже не совсем котёнок, но всё-таки и не взрослый заматерелый кот. Он сидит за столом, высунув язычок от удовольствия и глядя прямо на нас, как бы делись с нами полнотой своих чувств. Перед ним тарелка с молочной кашкой, в одной лапе он сжимает ложку, а другой придерживает вазочку с фруктами. Не обошлось и тут без забавных деталей,

Правда, их немного, и часть из них человеку непосвящённому не будет понятна. Спинка детского стульчика украшена резными мышками - это смешно и со смыслом. А незамысловатые обои на стене позади — это обои из детской комнаты в доме Васнецовых. И ложка в лапе Котика необычная. Она - не его, на ней инициалы "Л.В." - это значит, что она принадлежит Лизе Васнецовой. Эстамп в первую очередь предназначался ей, а уж потом всем остальным.

У кого-то другого этот Котик с его ложкой и высунутым язычком оказался бы слащавым до омерзения. Но у Васнецова в нём выразились полнота жизненного счастья и немного комическая серьёзность: так блестят его живые глазки и топорщатся усы, так важно держит он ложку (как скипетр) и вазочку с фруктами (как державу), так в упор, чистосердечно и истово смотрит он на нас. Скольким ребятам из не очень счастливого предвоенного поколения успел согреть он душу и запомниться навсегда.

Всё-таки и в этом эстампе ещё оставалось что-то от рассказа, от сюжета, от иллюстрации к какому-то нам неизвестному детскому стишку или сказочке. Васнецову захотелось сделать и такой, который бы совсем ни о чём не рассказывал, а был бы просто красивый.

Сказочные коты Васнецова:

Однажды Юрия Алексеевича спросили, что бы он посоветовал юным художникам. Он ответил так: «Рисуй, пиши, что любишь. Больше смотри вокруг... Нельзя всё страшно досказывать, прорисовывать. Когда много чего-то надделано, прорисовано, тогда возникает натуралистичность. Вот, скажем, цветок. Возьми его, но переработай - пусть он будет цветок, но другой. Ромашка - и не ромашка. Незабудки мне нравятся своей голубишной, жёлтеньким пятнышком в середине. Ландыши... Когда я их нюхаю, мне кажется, что я король...»

А на вопрос, какой был самый дорогой подарок, полученный им, художник ответил: «Жизнь. Подаренная мне жизнь».

Показывайте детям разные иллюстрации, даже не совсем удачные на ваш взрослый взгляд. У современных детей более высокая визуальная культура. Из-за погружения в медиа среду у них большая потребность в форме. Дизайнер, режиссер книги, создает глубину, мир книжной страницы, и ребенок перестает чувствовать границы листа.

Опирайтесь на интерес вашего ребёнка - ведь сразу становится понятно, какие картинки привлекают его внимание, уносят его в мир фантазий или нет. А самое главное: побуждают ли книги с картинками к творчеству - сочинять, читать, писать, играть, рисовать!

Книжка с картинками - результат творчества писателя и художника. Если картинка просто повторяет содержание текста, то в принципе текста может не быть вообще. По картинкам наши дети умеют придумывать рассказы! Автор рисунка дополняет текст, усиливает интонации, будит воображение, добавляет своё настроение. Картинка открывает нам новое измерение, уводит за собой. Художник-иллюстратор - необыкновенно влиятельное действующее лицо в художественном произведении - он соавтор!

Ребёнок полистал книжку и отложил - всё точно так же, как с новой игрушкой - ребёнок не станет с ней играть, если её не введут в игровой мир ребёнка. Понимать искусство, в данном случае - иллюстрации, нужно научить. Учите ребёнка рассматривать картинки вдумчиво!

Почаще повторяйте любимое слово Васнецова **"ИНТЕРЕСНО!"**