

Художники-иллюстраторы XX века

Введение

Сегодня книги совсем не такие, как много лет назад. Дизайн изменился. На помощь художникам пришла современная техника, компьютеры. На оформление книг тратится все меньше сил и времени, чем раньше. Но еще в XX веке были мастера, которые посвятили всю свою жизнь иллюстрированию книг. Из-под их руки выходили подлинные шедевры, которые воспринимались не только как иллюстрации, но и как самостоятельные художественные произведения.

И.Я.Билибин (1876— 1942)

Билибин, Иван Яковлевич - график и художник театра. Учился в Мюнхене (1898), в Петербурге у И.Е. Репина - в школе-мастерской М.К. Тенишевой (1898-1900) и в Академии художеств в качестве вольного слушателя (1900-1904). С 1903 по 1910 г. - член Союза русских художников, затем входил в объединение "Мир искусства". Сотрудничал в сатирических журналах в 1906-1907 гг. Иллюстрировал и оформлял детские книги ("Сказка о царе Салтане", 1905; "Сказка о Золотом петушке", 1910 и др.). Его иллюстрации сказок и былин выполнены в красочном декоративно-плоскостном графическом стиле. В 1918-1936 гг. был в эмиграции. Его работы имеются в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, музеях Пензы, Перми, Твери, Львова, Риги и др.

Иван Яковлевич
Билибин

Иллюстрации Билибина

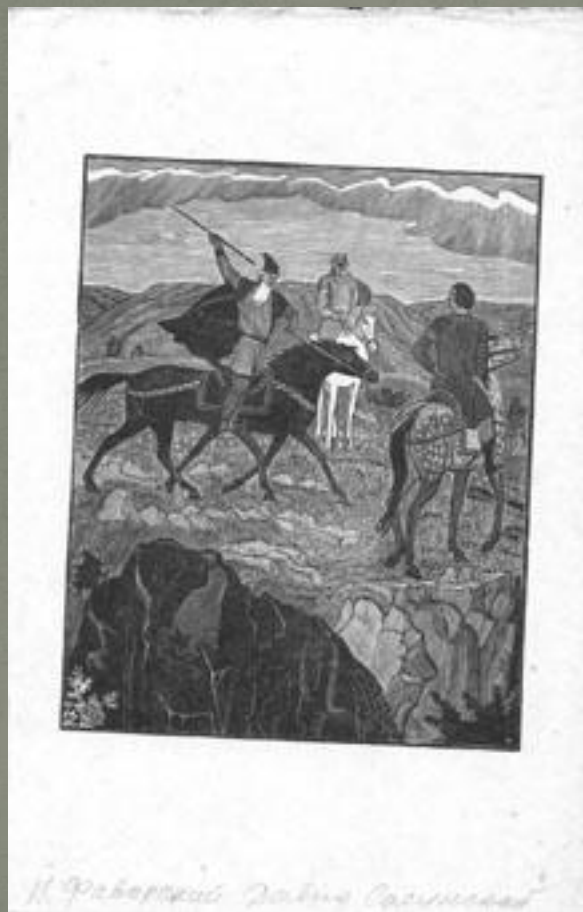
Никита Фаворский (1915—1941)

Художник Никита Фаворский был выпускником художественно-полиграфического института. Первая иллюстрированная им книжка – «Колобок» – была выпущена в 1935 году, когда художнику было 20 лет. В то время большинство художников рисовали в технике гравюры. Гравюра выполнялась так: на деревянной заготовке вырезалось изображение картины или рисунка, затем все покрывалось краской, и делался оттиск на бумаге. Гравюры делали не только на бумаге, но и на металле, линолеуме, камне. Так оформляли книги для взрослых. Но подобные иллюстрации для детских книг не подходили. Рисунки, где дети, животные и другие персонажи изображены на белой бумаге, без окружающей природы, пейзажа, комнаты, в издательствах не брали. Прежде чем иллюстрировать «Колобка», художник делал зарисовки зверей в зоопарке. Затем использовал акварель. В числе прочих сказок Никита Фаворский иллюстрировал любимые сказки Андерсена, «Красную Шапочку» Шарля Перро. Это был очень талантливый человек. В 1941 году он добровольцем ушел на фронт и погиб в возрасте 26 лет.

Фаворский
Никита
Владимирович

Рисунки Н. Фаворского

Давид Сасунский. 1-я
пол.20 в.

бумага, ксилография,
16 x 13

Пахомов Алексей Федорович (1900-1973)

Этот художник известен по иллюстрациям к стихотворению Самуила Яковлевича Маршака «Кот и лодыри», к произведениям Некрасова, Толстого. Его творчество началось в 1920-е годы. Уже тогда он показал себя как блестящий рисовальщик, крупный художник детской книги. Его книжная графика (рисование карандашами) была посвящена детям и русской деревне. Книга художника «Как Саньку в очаг привели» необычна. Она вся напечатана на розовой бумаге плохого качества. В то время с бумагой было очень трудно. Но такой цвет понравился художнику. Эта книжка издавалась только однажды и, к сожалению, позабыта.

Пахомов Алексей
Федорович
(1900-1973)

Обложка книги А.Пахомова "Лето"

Плакат. Выставка детской книги и иллюстрации

Иллюстрации

Серия "Ленинград в дни блокады"

Серия "Ленинград в дни блокады"

Владимир Лебедев

Одна из работ художника-иллюстратора Лебедева – книга-альбом «Охота». Она была выпущена в 1924 году. Эта книжка была создана для малышей и не содержала никакого текста. Рисунки книги познавательные и очень занимательные. Автор знакомил детей с историей охоты различных народов в разное время. Рисунки были выполнены акварелью, тушью, карандашом и даже ламповой копотью.

В.В Лебедев

Обложка В. В. Лебедева к его книге "Охота". 1925

Обложка книги С. Я. Маршака "Усатый-полосатый". 1930

Иллюстрации

Иллюстрации

ЧЕЛОВЕК — ПТИЦА! МОЖЕТ ПОМЕСТИТЬСЯ

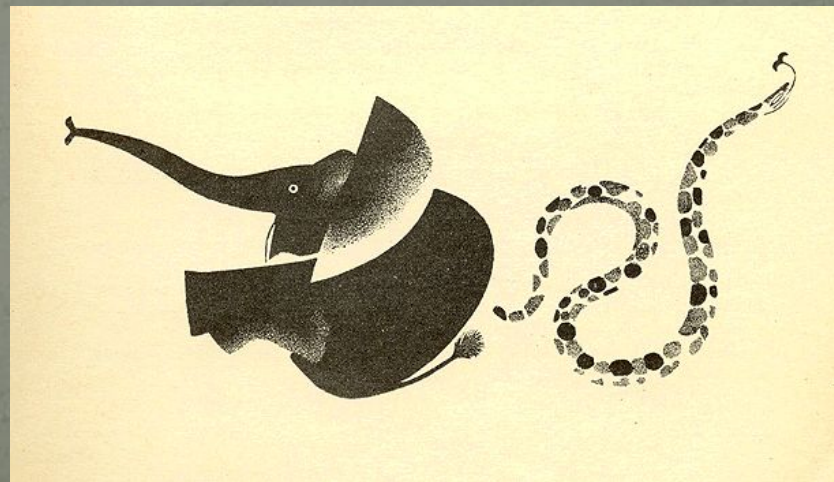
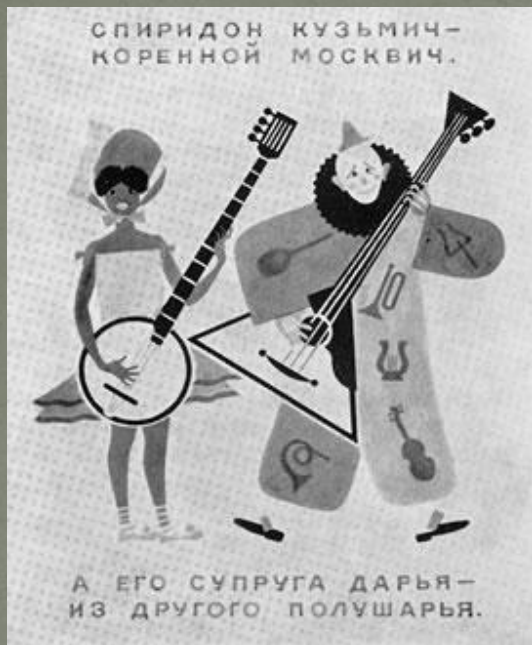
НА САМОЙ ВЕРХУШКЕ АДМИРАЛТЕЙСКОГО ШПИЦА!

МАМЗЕЛЬ ФРИКАСЕ

НА ОДНОМ КОЛЕСЕ.

Иллюстрации

Евгений Иванович Чарушин (1901-1965)

Чарушин – один из лучших художников-анималистов. Анималист – это художник, главными героями картин которого являются звери и птицы. Он написал более 50 книг о животных, которые сам же и иллюстрировал.

Превосходный рисовальщик, увлекающийся рассказчик, отличающийся добрым юмором, он иллюстрировал книги В. Бианки, М. Пришвина, С. Маршака. Книги, оформленные Чарушиным, многократно переиздавались.

Е.И.
Чарушин

Иллюстрации и обложки

Как-то раз налетел
на Пеструшку злой
кот Оборот и по-
гнал её к своему
озеру.

А был Оборотот вот такой.

ТИГРЁНОК

Он не стучит шквором бочку —
И тигрёнок, а не котёнок!

Шёл в клетку рыбка,

мурлычет Вась,

Харьковина Принца
гаснет
на мигалочку

то Харькова
Принца,

то Принца
Харькова, —

А в не всех расцвет, а — единично

Е. Чарушин

12 лет.

"ДЖУНЛАИ" — детский журнал
ОГНЕ • МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ • 1987

Ф. И. И. И.

Почему и в клетку

Обратно прыгну —

вот! Ах, как здорово!

Вспомнил и прыгнул

Их жалко —

Детишки слепые!

И Шарик прыгнул

А Шарик прыгнул

Собачка прыгнул Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

И Шарик прыгнул

Да не прыгнул — на ушко,
да не прыгнул и лок,
и прыгнул

Владимир
Андреевич
Фаворский
(1886-1964)

Иллюстрация к
рассказу Л. Толстого
"Акула" 1929 г.

Большая битва с
половцами.
Страничный
разворот к "Слову
о полке Игореве"
1950 г.

Пушкин-
лицеист. 1935 г.

Фронтиспис к 3-му
действию трагедии
А. Глобы "Фамарь"
1923 г.

Иллюстрации

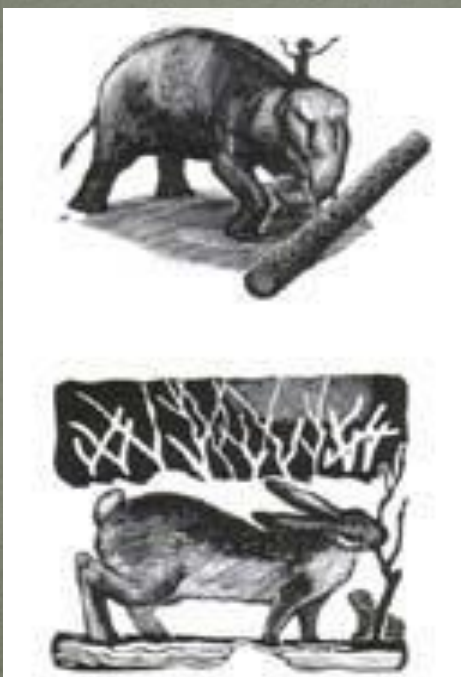

Иллюстрация к
"Борису Годунову" А.
С. Пушкина

Иллюстрации к "Маленьким
трагедиям" А. С. Пушкина,
1961 г.

Михаил Кутузов из серии
"Великие русские
полководцы" 1945 г.

Розенфельд Борис Николаевич (1886 - 1938)

Николай Борисович Розенфельд - художник-иллюстратор, брат Л. Б. Каменева, являвшийся директором издательства "Academia" в 1933-1934 гг.

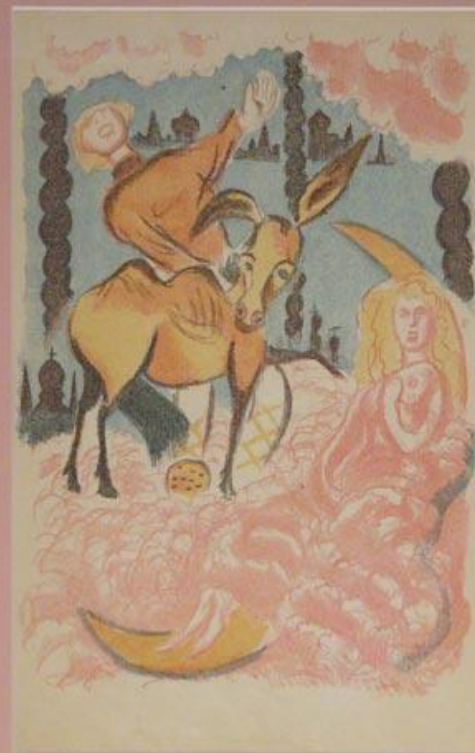
В 1935 г. Н. Б. Розенфельд был обвинен в подстрекательстве к совершению террористического акта и осужден.

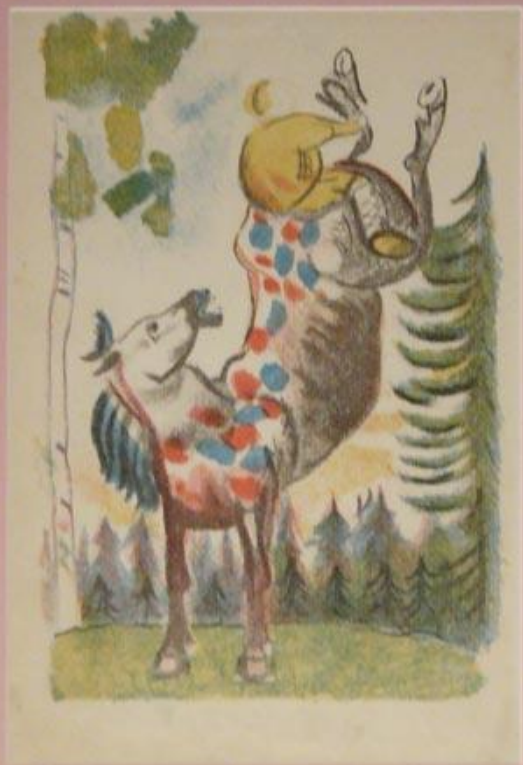
оформлял для Academia несколько книг – «Конёк-горбунок» (6 илл.), «Очарованный странник» Лескова (14 илл.), «Ярмарка тщеславия», сборник «Революция 1848 года во Франции», «Сочинения» Бюхнера и «Семеро братьев» Киви.

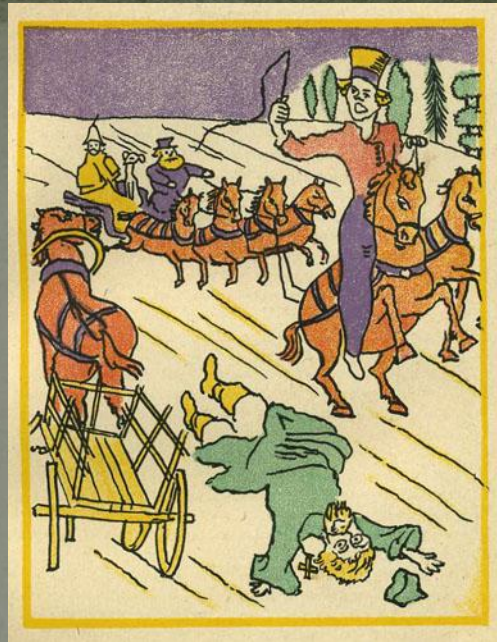
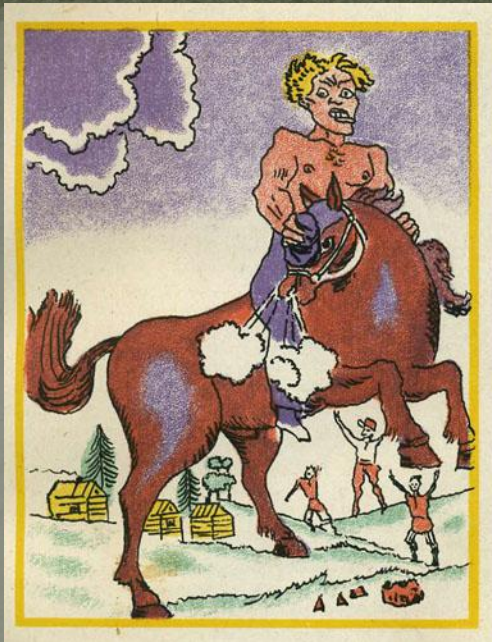
Суперобложка книги
«Конек-горбунок»,
Academia, 1934. Худ.
Н.Б. Розенфельд

Иллюстрации к «Коньку-горбунку»

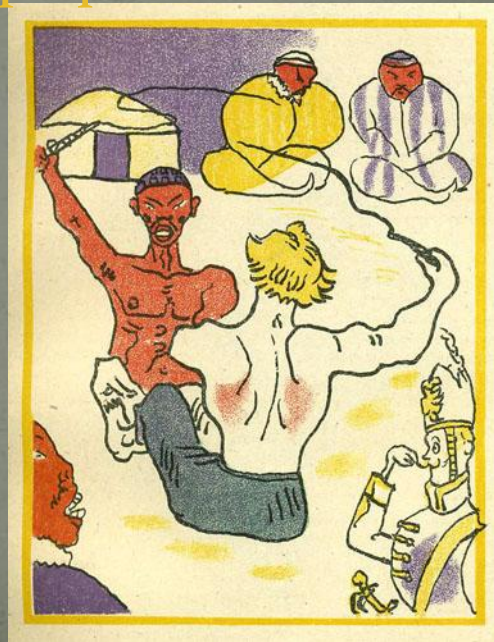
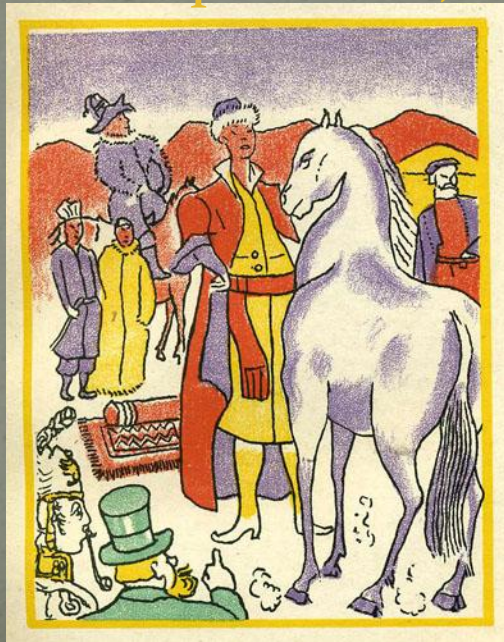
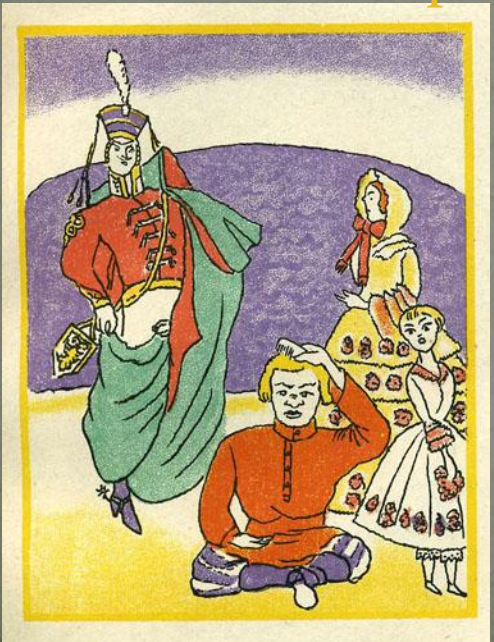

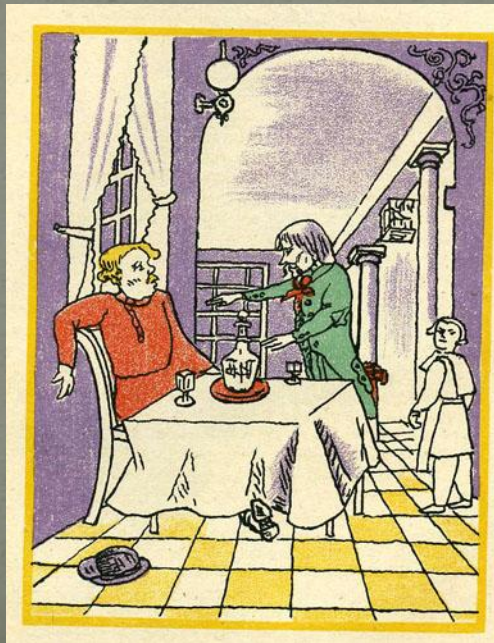
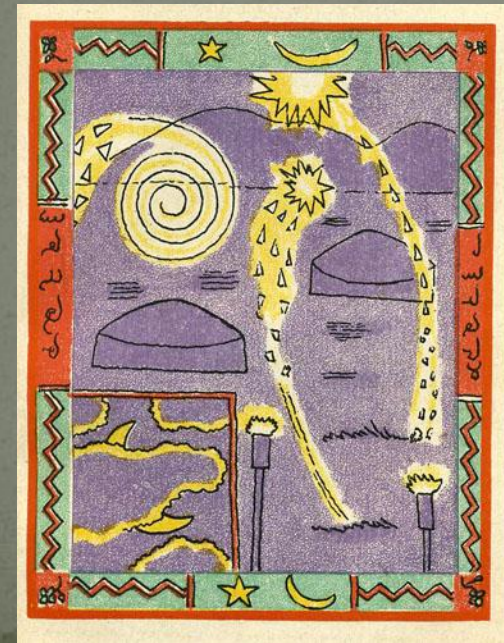
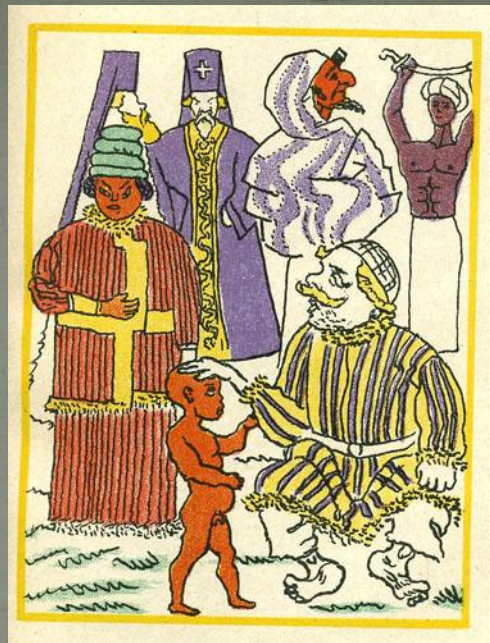
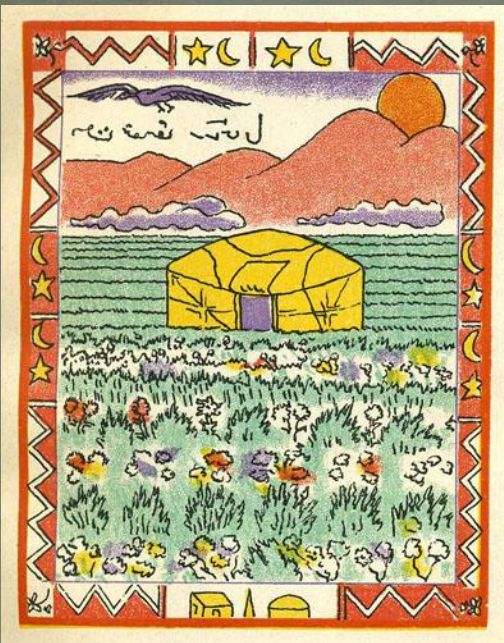

«Очарованный странник», литографии

Отдельно нужно выделить признанных художников, произведения которых использовались для иллюстрирования книг. Одним из таких художников стал **Михаил Александрович Врубель (1856-1910)**

Многие искусствоведы сходятся во мнении, что лучшее из созданного им - цикл рисунков к поэме "Демон" М. Ю. Лермонтова. "Демон" Врубеля - это вклад в общечеловеческую сокровищницу духовных ценностей. Созданный Врубелем образ Демона бросал вызов всякой незыблемой истине, всяким мертвым категориям, всякому прекраснодушию. В рисунках Врубеля - не голая дидактика, а глубокое эстетическое переживание литературы, её сугубо индивидуальное художественно-мировоззренческое осмысление.

Рисунки Врубеля как иллюстрации вышли в книге Лермонтова Демон: Восточная повесть АСАДЕМІА, 1937.

Врубель
Михаил
Александрови
ч

«Демон летящий»

"Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила обменяться с ним..."

"Голова Демона"

"И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал,
Вдали Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял

И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял..."

"Скачущий всадник"

"Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани,
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку
Широко ноздри раздувая,
То, разом землю ударяя,
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит..."

"Пляска Тамары"

"В последний раз
Она плясала,
Увы, заутро ожидала,
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поньне
И незнакомая семья..."

"Тамара и Демон"

"Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё-всё земное,
Люби меня!" - И он слегка
Коснулся жаркими устами
К её трепечущим губам...
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи,
Он жёг ее во мраке ночи..."

«Тамара в гробу»

"Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Билей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо, не сказал,
Что взор под ними лишь дремал,
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль деницы..."

"В пространстве синего эфира,
Один из ангелов святых,
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упования
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносились - как вдруг
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух."

Лермонтов, М. Ю. Демон: Восточная повесть / худож. М. А. Врубель. - М. : АCADEMIA, 1937.

В книге представлены следующие иллюстрации: "Голова Демона", "Демон сидящий", "Пляска Тамары", "Скачущий всадник", "Демон у стен монастыря", "Тамара и Демон", "Демон поверженный".

Источники:

- <http://graphic.org.ru>
- <http://vrubel-lermontov.ru/lermontov-demon.php>
- <http://www.staratel.com/pictures/ruspaint/340.htm>
- <http://odub.tomsk.ru/illustr/spisok/leb.php>

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!