

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №49

Мировая художественная культура

Художники книги. И.Я. Билибин

Автор: Верушкина Анастасия
9 «А» класс
Руководитель: Генова Т.Н..
преподаватель МХК

Копейск 2016

Содержание

Введение

1. Искусство книжной иллюстрации

2. И.Я. Билибин – выдающийся иллюстратор книги.

2.1. Детство. Выбор пути.

2.2. Первые работы. Формирование «билибинского» стиля.

3. Иллюстрирование русских сказок.

3.1. Северные напевы.

3.2. Юмор и сатира в творчестве художника.

Заключение

Библиография

Введение

- «Работа художника в книге — это создание какого-то мира визуального, который должен существовать параллельно литературе, параллельно тексту и не то чтобы навязывать свое видение, но давать возможность направить читателя, его воображение в какую-то особую область».

— Анастасия Архипова, иллюстратор.

- В отличие от писателей, чьи творения живут тысячелетиями, работы книжных иллюстраторов часто остаются незамеченными. А какие шедевры встречаются среди иллюстраций! Как радуют они нас в детстве и потом, в более зрелом возрасте...

•

- В настоящее время растёт интерес к коллекционированию оригинальных иллюстраций, использованных в книгах, журналах. Многие музейные выставки, журналы и галереи искусств выделяют места для иллюстраторов прошлого.
- В мире визуальных искусств и художественной критики иллюстраторов ценят обычно больше по сравнению с графическими дизайнерами, но меньше, чем художников. Однако, в результате роста интереса к компьютерным играм и комиксам, иллюстрации стали весьма популярным и доходным видом визуального искусства.
- Иллюстраторов детской книги много. Один из выдающихся художников-иллюстраторов – Иван Яковлевич Билибин. Именно его иллюстрации помогли создать детскую книгу нарядной и доступной.

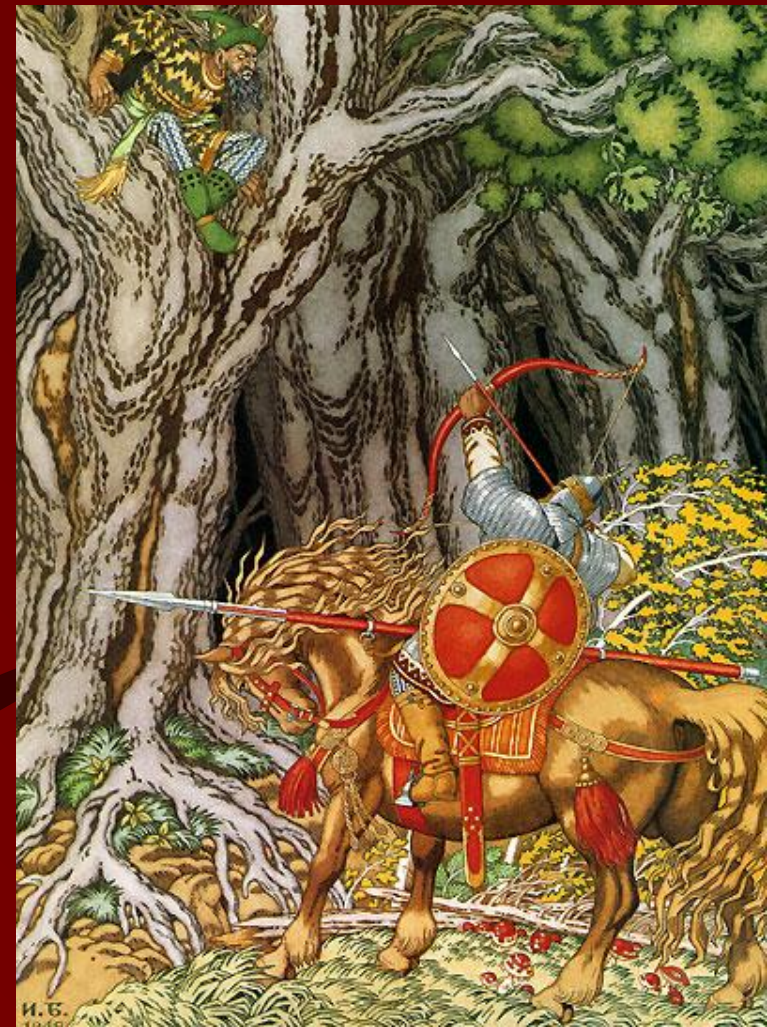

Иллюстрация к сказке «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

- Актуальность исследования состоит в том, что в нем ставится вопрос эстетического развития читателей-детей средствами взаимодействия иллюстрации детской книги и литературных текстов.
- **Цель проекта:** на примере творчества выдающегося русского художника И.Я. Билибина охарактеризовать такой вид изобразительного искусства как книжная иллюстрация и показать вклад И.Я. Билибина в развитие искусства книжной иллюстрации в России.
- **Задачи проекта:**
 - Поиск и отбор источников информации по выбранной теме;
 - Работа с источниками информации: раскрытие темы проекта;
 - Оформление реферативной части проекта;
 - Подбор иллюстративного материала для оформления презентационной части проекта в программе Power Point.
- **Практическое применение проекта:** наглядное пособие по Мировой художественной культуре и изобразительному искусству.

1. Искусство книжной иллюстрации

- Как известно, иллюстрация - основа книжной графики. Этот термин происходит от латинского "illustrare", что значит освещать, проливать свет, объяснять. Само же слово "illustratio" означает живое описание, наглядное изображение.
- Иллюстрация не просто добавление к тексту, а художественное произведение своего времени. Она первая формирует эстетический вкус ребенка, учит ассоциативному мышлению, восприятию образа, цвета, пропорций, фактуры. Процесс рассмотрения книги можно определить как интеллектуальную игру, как игру с образами, созданными с помощью специфических средств книжной графики.

Иллюстрация к сказке «Перышко Финиста Ясного Сокола»

- Одним и тем же словом «иллюстрация» называют изображения разные по содержанию и форме, по значению для произведения и читателя, по связи между рисунком и текстом, по технике исполнения.
- Соответственно целям, которые преследует изображение, иллюстрации можно подразделить на **научно-познавательные** (карты, планы, схемы, чертежи и т.п.) и **художественно-образные** (истолкование литературного произведения средствами книжной графики). Иллюстрации могут быть пояснительным изображением к тексту, дополняющими текст, и изображением почти полностью самостоятельным, иногда даже подчиняющим себе текст.

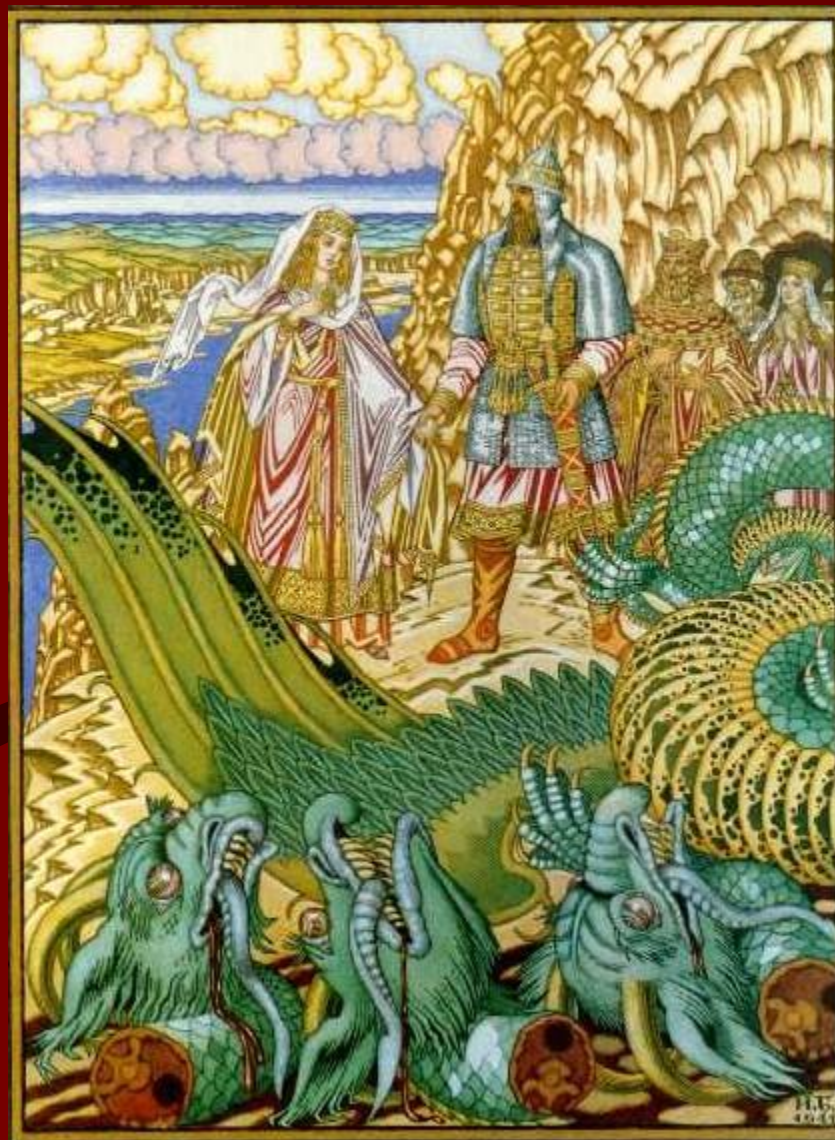

Иллюстрация к сказке
«Добрыня Никитич»

1. Искусство книжной иллюстрации

- В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций: фронтиспис (рисунок, размещаемый на одном развороте с титулом на чётной полосе), заставка (рисунок в ширину страницы, выделяющий начало книги, главы), полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборочная (небольшой рисунок, окруженный текстом) и рисунки на полях.
- Характер иллюстрационной системы каждого художника-иллюстратора можно оценивать с позиций того, как он передаёт в иллюстрации две основные категории всякого действия – пространство и время.

Иллюстрация к сказке
«Золотой петушок»

- При рассмотрении индивидуальных особенностей изобразительного языка художнику следует обращать внимание на то, как он ведёт линию и кладёт пятно, какой он получает характер движения, что художник предпочитает, моделируя форму, – линию и пластику или свет и цвет, как строит пространственные планы, как распределяет черное и белое, какое значение придает силуэту и т.д. Часто всё это упрощённо называют почерком художника, хотя было бы правильнее именовать эти особенности индивидуальным стилем.

Ведущими художниками-иллюстраторами детской книги в России И. Билибин, Э. Лисицкий, В. Лебедев, В.Фаворский, Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Е. Рачев и др.

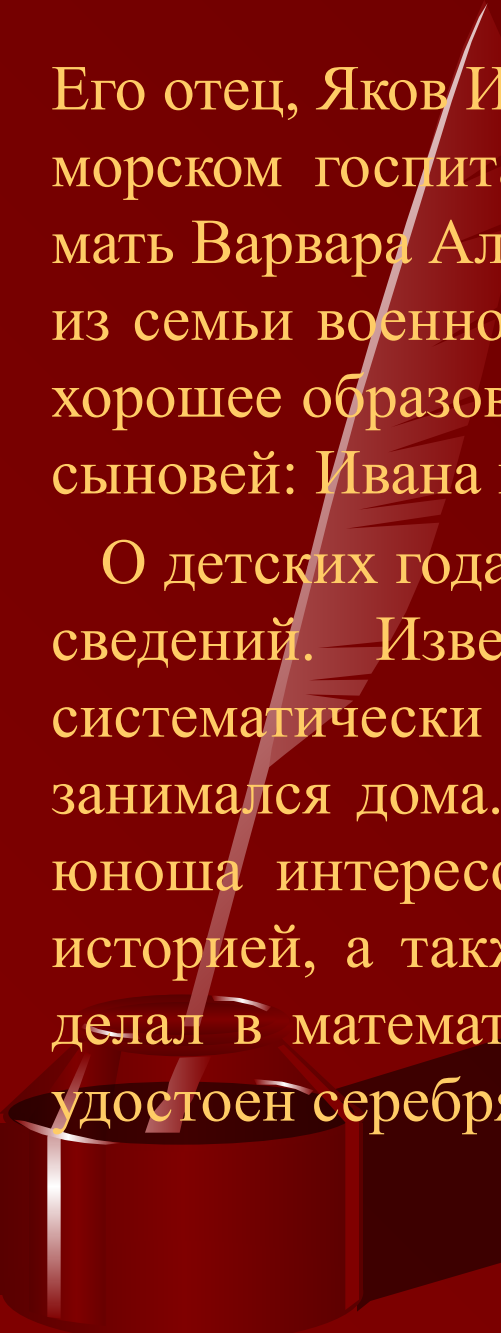
Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

2. И.Я. Билибин – выдающийся русский иллюстратор

- 2.1. Детство. Выбор пути
- Род Билибиных имел славные старинные корни, имя купца Билибы упоминалось в «Строельной книге» за 1590. Часть истории семьи связана с Калугой, но купцы Билибины покинули её в начале XIX века, переселившись в Санкт-Петербург. В окрестностях столицы, в селе Тарховка, 4(16) августа 1876 и появился на свет Иван Билибин.

Портрет И. Я. Билибина (Б. Кустодиев, 1901)

Его отец, Яков Иванович, занимал пост главного врача в военноморском госпитале в Либаве (ныне город Лиепая, Латвия), а мать Варвара Александровна, урождённая Бубнова, происходила из семьи военного инженера Балтийского флота. Она получила хорошее образование, но всё свое время посвящала воспитанию сыновей: Ивана и его младшего брата Александра.

О детских годах будущего художника сохранилось очень мало сведений. Известно, что из-за болезни ноги Иван стал систематически посещать гимназию только с 14 лет, а до этого занимался дома. В годы обучения в I Петербургской гимназии юноша интересовался иностранными языками, литературой и историей, а также сочинял стихи и сказки. Особые успехи он делал в математике, за что по решению совета гимназии был удостоен серебряной медали.

- Однако больше всего молодого человека привлекало рисование, именно этому занятию он посвящал всё своё свободное время.
- В 1895 Билибин стал посещать Рисовальную Императорскую школу Общества поощрения художеств. Здесь он постигал основы изобразительного искусства, учился работать масляными красками.

Иллюстрация к сказке «Поди туда, не знаю куда»

- Стремление Ивана рисовать отец встретил в штыки. Он считал эту профессию недоходной, а работы юноши неинтересными. Заботясь о будущем благополучии сына, он настоял на том, чтобы отпрыск обязательно окончил университет. Не желая портить отношения с отцом, Иван выполнил его волю и, выпустившись из гимназии, в 1896 поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но искусством заниматься не перестал. После завершения второго курса молодой человек отправился в Мюнхен, где целое лето посещал мастерскую А. Ашбе. Здесь он познакомился с творчеством Ф. Штука и А. Бёклина, увлекся различными современными художественными направлениями.

- Осенью того же года Билибин вернулся на родину. Интерес к новомодным течениям у него прошел быстро. Вскоре юноша окончательно решил посвятить себя искусству и яснее, чем когда-либо, осознал, что ему необходимо профессиональное художественное образование.

Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»

2.2. Первые работы. Формирование «билибинского стиля».

- В сентябре 1898 Билибин поступил в Тенишевскую мастерскую И.Е. Репина. Обучение у прославленного живописца было настолько важным для молодого человека, что занятия юриспруденцией отошли на второй план.
- В мастерской Репина полностью раскрылся графический талант начинающего художника. Большое значение в своих ранних произведениях он придавал пластической выразительности линии; также в то время молодой человек постоянно работал с натурой.

*Красный всадник.
Иллюстрация к сказке
«Василиса Прекрасная»*

- Зимой 1898-1899 в Петербурге проходила большая выставка В.М. Васнецова, которая несказанно потрясла Билибина и определила его творческий путь. «Сам не свой, ошеломлённый ходил я после этой выставки. Я увидел у Васнецова то, к чему смутно рвалась и тянулась моя душа», – вспоминал Иван Яковлевич позже. Весной того же 1899 в жизни мастера произошло еще одно важное событие, о котором он писал позже: «Художник Лев Бакст, член кружка С. Дягилева, увидел мои первые, но уже в известной степени графические рисунки, познакомил меня с Дягилевым и его соратниками по уже выходящему журналу «Мир искусства», после чего мне было заказано несколько графических рисунков для его журнала». В этих первых самостоятельных, хотя и несколько робких работах уже видна оригинальность техники, которая в будущих произведениях перерастет в уникальный графический стиль.

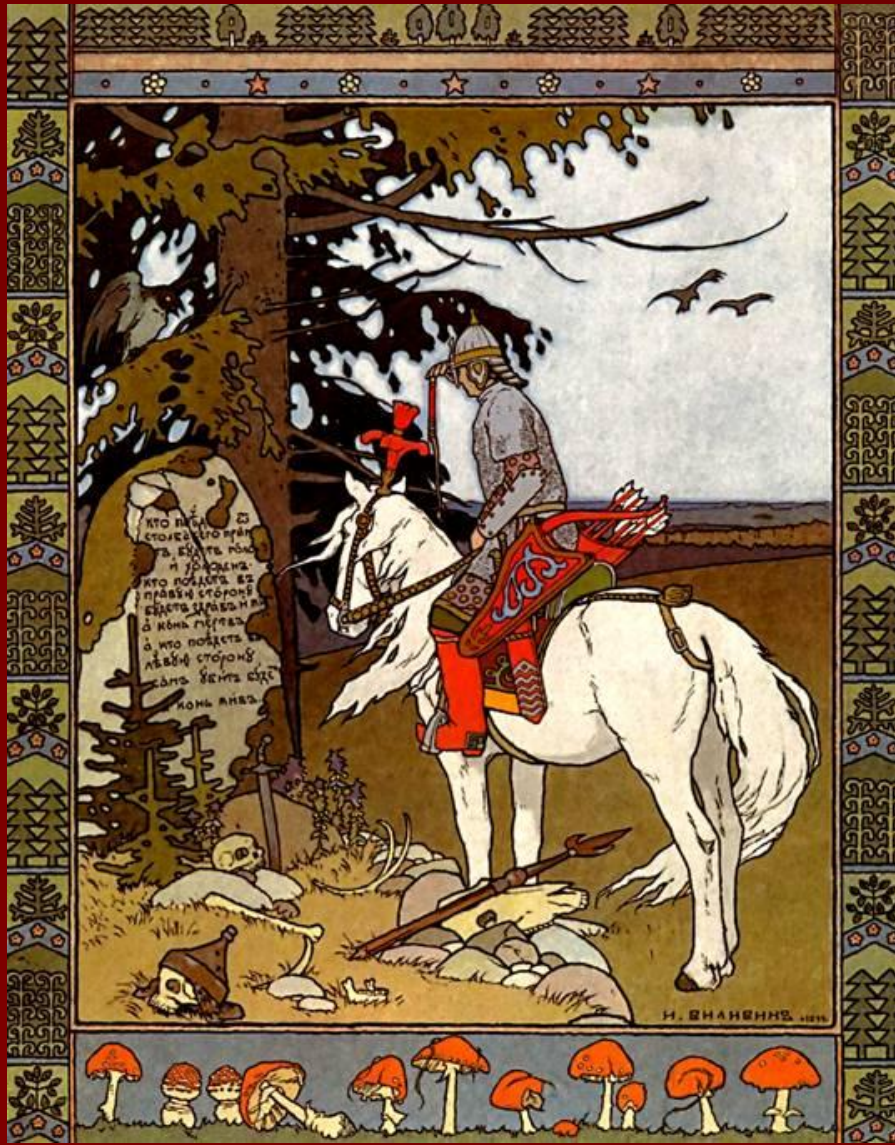

Иллюстрация к «Сказке об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером волке»

Летом 1899 под впечатлением от произведений В.М. Васнецова и Е. Д. Поленовой Билибин создал первые иллюстрации к русским сказкам, среди которых была «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке». Работы, выполненные акварелью, отличались прихотливым рисунком и декоративностью.

Художественными опытами молодого человека заинтересовалась Экспедиция заготовления государственных бумаг, решившая выпустить серию русских сказок. Своему новому заказу Билибин посвятил около четырёх лет.

- В этих иллюстрациях он стремился гармонично соединить волшебный мир сказки с миром реальности, наполняя произведения не только жанровыми сюжетами, но и лирическими образами русской природы и былинной старины. Каждый лист, изображающий тот или иной момент повествования, обведен неширокой рамкой; внутри нее художник разрабатывал самостоятельный орнаментальный мотив, в котором стремился передать эмоциональное состояние сцены.

Иллюстрация к «Сказке об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером волке»

- Так, например, в работе «Василиса Прекрасная и белый всадник», иллюстрирующей русскую народную сказку «Василиса Прекрасная», вертикальные части декоративной рамки, отделяющей картинку от текста, заполняют сильно стилизованные изображения черных воронов, сидящих на верхушках елей; в нижней части — елочки, образующие монотонный линейный ритм, в то время как верхняя часть рамки лишена орнамента — всё это предвещает предстоящие драматичные события.

Белый всадник. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная»

- В 1900 молодой художник окончил юридический факультет и продолжил художественное образование. В том же году в его жизни произошли еще два важных события: в качестве вольнослушателя он стал посещать академическую мастерскую Репина, а кроме того, участвовал во второй выставке общества «Мир искусства», где показал свои иллюстрации к русским сказкам.

Иллюстрация к сказке «Марья Моревна»

- В 1901-1902 художник выполнил иллюстрации к сказкам «Марья Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка». Среди них выделяются акварельные листы, сделанные для «Белой уточки», в которых появилась новая черта билибинского стиля: прихотливая линия стала самостоятельным пластическим организующим началом.

Заставка к сказке «Белая уточка»

- В иллюстрации «Княгиня на тюремной башне» мастер впервые применил приём совмещения нескольких точек зрения, который будет характерен для многих последующих работ. Композиция акварели построена таким образом, что зритель смотрит на городские стены и убегающие по волнам к горизонту кораблики сверху, в то время как на княгиню — снизу. Колорит иллюстрации решен на сопоставлении больших локальных пятен охристых, синих и голубоватых тонов.

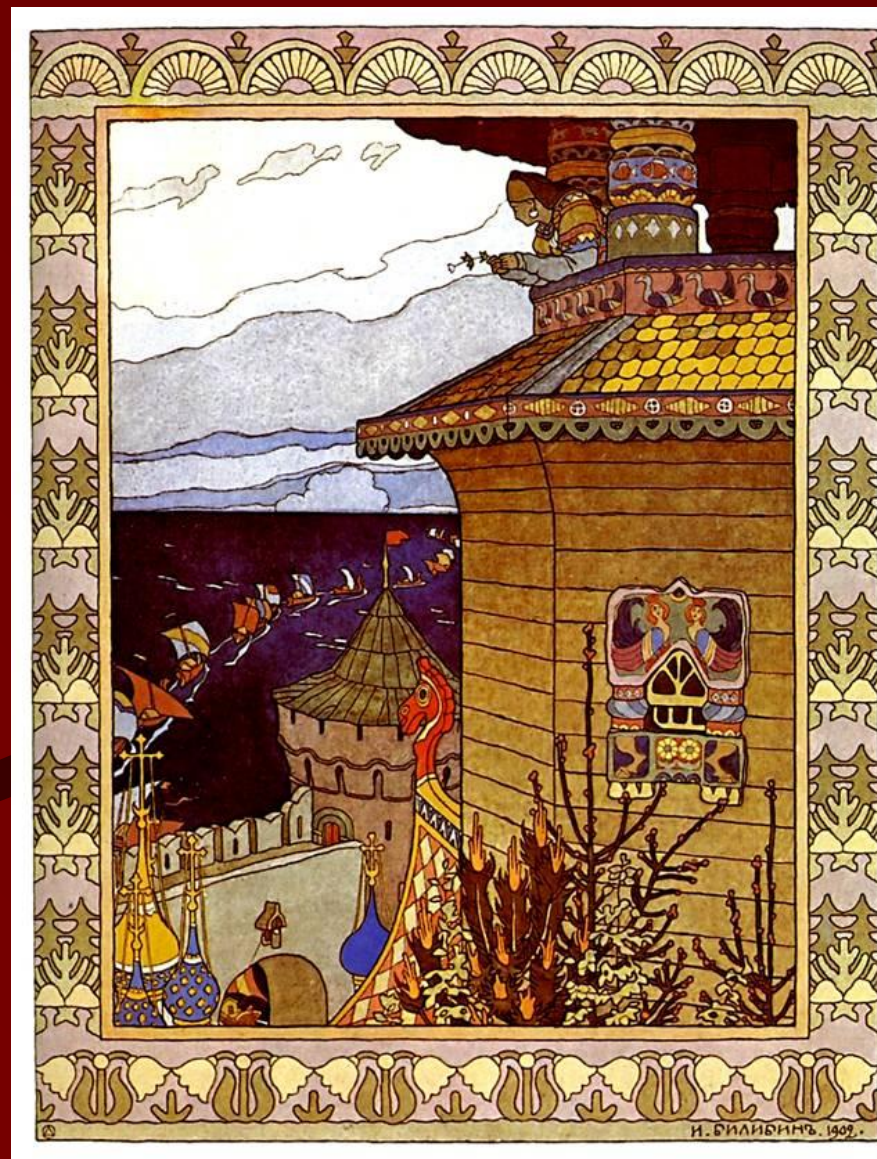

Иллюстрация «Княгиня на тюремной башне»

Яркими камертонами, оживляющими эту несколько приглушенную гамму, служат акценты красного и розового цветов. Широкая рамка вокруг сценки заполнена несколькими вариантами растительных орнаментов пастельных тонов. Благодаря ей автор добивается еще большей цельности в звучании основного сюжета и ещё ярче передает светлую грусть молодой княгини, провожающей мужа в дальний путь.

Сказки с картинками Билибина разошлись большими тиражами по многим городам России и принесли ему известность художника-сказочника, создателя особого типа иллюстрированной книги. Они выпускались в виде тонкой книги-тетради; для их оформления мастер исполнил не только крупноформатные иллюстрации, но и декоративные элементы: обложку, заставки, инициалы, орнаментальные украшения – всё это придавало изданиям сходство с высокохудожественными старинными рукописями.

3. Иллюстрирование русских сказок.

• 3.1. Северные напевы

- Во время работы над иллюстрированием сказок художник страстно интересовался древнерусским искусством, бытом, и фольклором своей страны. Желая изучить историю России, с 1902 по 1904 он совершил ряд поездок по Вологодской губернии и побывал в Тотемском, Вельском, Сольвычегодском уездах, а также проехал по Олонецкому краю, посетив Повенец и Каргополь. В своих экспедициях Билибин собирал старинные вещи, национальную одежду, предметы обихода, образцы резьбы по дереву, кружева и набойки. В это же время он заинтересовался фотографией и снимал всё, что привлекало его взгляд, но при этом много сил и времени тратил на создание многочисленных зарисовок.

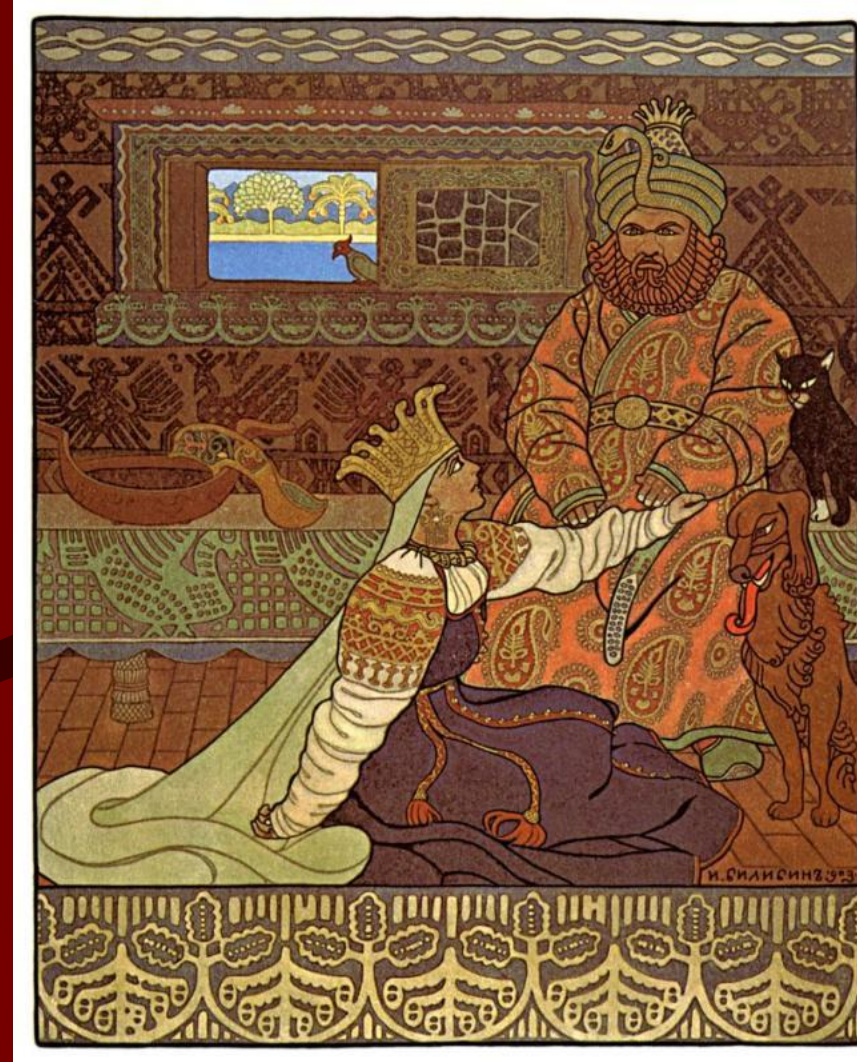
- Из поездок Билибин привез огромное количество материалов, которые впоследствии использовал в работе над новыми произведениями и при написании нескольких статей.

Иллюстрация к былине «Вольга»

- Нужно отметить, что если до поездки на Север искусство художника развивалось в русле стиля модерн, то после нее он неизменно стал выступать за документально-точное воспроизведение каждой, даже самой незначительной детали или подробности.
- Находясь под впечатлением от своего путешествия, Билибин принялся работать над иллюстрациями к древнейшей русской былине «Вольга». Мастер создал пять картинок, передающих аскетично-суровую атмосферу северной земли. В них образы персонажей имеют монументальную трактовку.

- Параллельно с оформлением книг художник часто выполнял небольшие заказы: обложки для журналов, виньетки, бланки меню, открытые письма и марки. Так, в 1904 по заказу издательства «Община святой Евгении», одного из самых крупных, выпускающих открытые письма, Билибин создал десять открыток, изображающих Русский Север. В эскизе «Село Подужемье Кемского уезда, Архангельской губернии» автор изобразил невысокую деревянную одноглавую церквушку, шатровую колокольню, расположившиеся в один ряд дома сельчан.

Царь и царица. Иллюстрация к былинке «Вольга»

- Как и в иллюстрациях к сказкам, главным выразительным началом здесь является линия, подчинённая строгому ритму. Колорит эскиза строится на сопоставлении больших локальных пятен: коричневого, голубого, белого и зелёных цветов. Билибин намеренно убирает из рисунка все лишние детали, оставляя только самое главное, подчеркивая монументальность и суровость северного края.

Иллюстрация «Село Подужемье Кемского уезда, Архангельской губернии»

3. Иллюстрирование русских сказок.

*Иллюстрация к
«Сказке о царе
Салтане»*

3.2. Юмор и сатира в творчестве художника.

В 1904-1905 Билибин обратился к оформлению «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. Иллюстрации к этому произведению отличаются большой силой эмоциональной выразительности, которая с первых страниц вовлекает читателя в удивительный мир, созданный фантазией великого поэта и изображенный кистью художника.

- Рисунки наполнены особым юмором, который в более поздних работах приобретает ноты откровенной социальной сатиры. Удобней всего рассматривать их не в порядке создания, а в соответствии с текстом сказки.

3. Иллюстрирование русских сказок.

Иллюстрация «Во все время разговора он стоял позадь забора...»

- В иллюстрации «Во все время разговора он стоял позадь забора...» художник изображает Салтана, стоящим под окнами трёх сестер. Поза царя со сведенными за спину руками не только показывает зрителям его крайний интерес к словам девушек, но и выдает любовь подслушивать. Лохматый пёс — спутник государя — занимается своими делами: обнюхивает жерди забора. Таким образом, Билибин придает всей сценке юмористическую окраску, особую достоверность и живость, а зимний пейзаж, служащий местом действия, сообщает всему сказочному событию реалистическую убедительность.

- Первый план листа «И дивясь, перед собой видит город он большой...» почти сплошь покрыт разнообразным орнаментом. С высокого холма Гвидон и его мать взирают на сияющие и переливающиеся на солнце башни, разноцветные маковки церквей и домики – всё это мастер складывает в причудливый узор, тем самым уподобляя град драгоценности. Колорит рисунка гармонично выстроен на сочетании нескольких оттенков голубого, синего и сиреневого, а также светло-зеленого, белого и розового. Праздничная гамма красок блестяще передает эмоции и ощущения героев.

Иллюстрация «И дивясь, перед собой видит город он большой...»

- По сравнению с первой картинкой сцена «Пира» решена иначе. Если в иллюстрации «Во все время разговора он стоял позадь забора...» колорит построен на сочетании локальных пятен, над которыми доминирует декоративное одеяние Салтана, то в этой, наоборот, главенствует орнамент. Причудливые стилизованные узоры покрывают пол, стены, одежды гостей, им не украшены только красные кафтаны стрельцов и верхняя часть белоснежной скатерти.

Иллюстрация «Пир»

- Центром композиции являются не сидящие за столом гости, а развалившийся на полу боярин, потерявший от чрезмерных возлияний равновесие и пытающийся погладить расположившегося напротив черно-белого кота. Столь забавный момент придает всей сцене особое очарование. На первом плане, уподобляясь кулисам, стоят с оружием в руках стрельцы, охраняющие царя.
- Говоря об иллюстрациях к «Сказке о царе Салтане», хотелось бы отметить, что Билибин в них несколько иначе, чем ранее, использовал декоративные рамки. Если в картинках к сказкам 1901-1903 он замыкал в рамку весь сюжет, то теперь оставляет только нижнюю ее часть. При этом широкая полоса наподобие канта заполняется мастером ритмически четким геометризированным рисунком, напоминающим узоры северных вышивок.

- В 1905 Билибин принял участие в оформлении сатирического журнала «Жупел». Первый номер революционно направленного издания вышел в свет 2 декабря того же года, но рисунки Ивана Яковлевича в нем напечатаны не были. Они появились только на страницах второго номера, выпущенного 24 декабря. Работы, созданные художником, отличались четкостью композиции, смелостью в использовании аллегорий, множественностью трактовок образов. Например, в карикатуре «Царь Горох» в своей «сказочной» манере Билибин изобразил надменного, необъятных размеров царя, из окна оглядывающего свои владения.

Марки журнала «Жупел»

Рядом с ним стоит его малолетний сын, ковыряющийся в носу. Их окружают бояре-советники, на чьих лицах нет и намека на ум. Ниже рисунка, изобилующего различными видами растительного орнамента, автор поместил достаточно язвительную пояснительную надпись: «Единожды Великий и Преславный Царь Горох с сыном своим, славным и могучим богатырем, преславным Князем Горохом Гороховичем, и со многими ближайшими боярами, восстав от богатя и обильной трапезы, великолепное чрево свое заморскими яствами преисполнив, подошел к окну, узрел месяц восходящ, и испусти Царь Горох вздох от недр утробы своея и вопроси единого от ближних бояр своих: кто есмь аз, повеждь ми? Он же рече ему: Ты еси великий и преславный Царь Горох, властелин над всею Землею! И паки устави взор свой Царь Горох на светел месяц и тако промолвити соизволил: а тамо кто царствует?»

Царь Горох. Обложка журнала
«Жупел»

- Главный герой с длинной окладистой бородой ничем не напоминал императора Николая II, но объект сатиры был очевиден, поэтому по цензурным требованиям царь Горох был назван Дадонем, так как имя героя сказки Пушкина уводило читателя от политики в мир литературы.

- Самую безжалостную антимонархическую карикатуру редакторы поместили в третьем номере «Жупела», она называлась «Осёл в 1/20 нат. вел.». Рисунок представляет реалистически изображенного осла, явившегося миру в солнечном сиянии.

Иллюстрация к журналу «Жупел»

- Чтобы усилить сатирический эффект, Билибин поместил осла в барочную рамку, которая состоит из картуша и драпировок, тяжелыми складками лежащих на шахматный пол, а также украшена доспехами, щитами, мечами и бердышами. Под картушем художник расположил двух грифонов с расправленными крыльями. Нужно отметить, что грифон украшал родовой герб Романовых. Таким образом, осёл – животное, олицетворяющее глупость, помещено внутри пышного геральдического обрамления с элементами, символизирующими правящую династию.

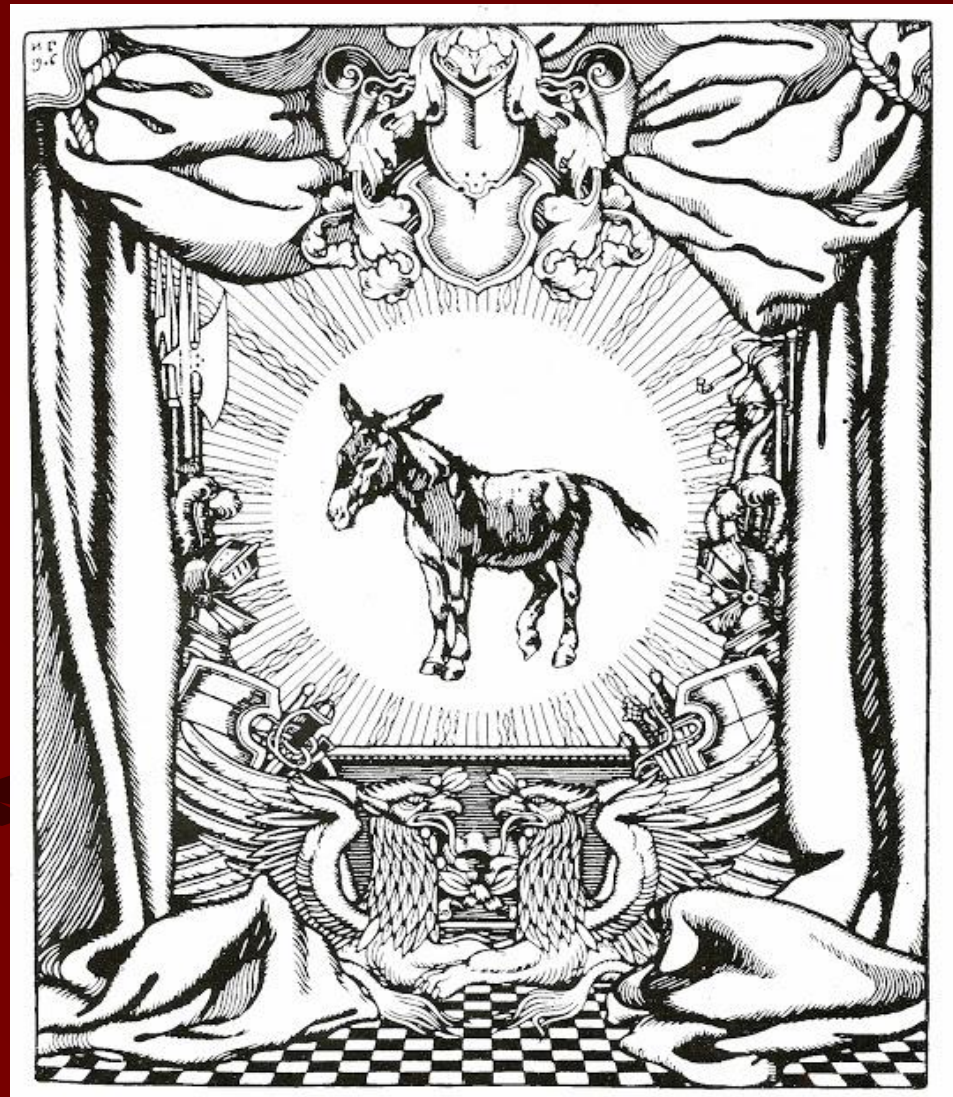

Иллюстрация к журналу «Жупел»

- В начале десятых чисел января 1906 вышел в свет третий номер «Жупела», а уже 15-го числа Цензурный комитет остановил распространение этого издания и изъял все непроданные экземпляры. В доме Билибина был проведён обыск, а на самого художника наложили административный арест. 8 февраля 1906 журнал «Жупел» был закрыт.
- И тогда Иван Яковлевич вновь обратился к своей любимой теме — сказкам. В 1906-1907 он работал над оформлением «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. В 1907 Н.К. Рерих пригласил мастера преподавать графику и композицию в Школе Императорского общества поощрения художеств.

Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке»

Заключение

- Таким образом, можно сказать, что вклад Билибина в книжную иллюстрацию не оценим.
- Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства, Билибин разработал логически последовательную систему графических приемов, сохранявшуюся в основе на протяжении всего его творчества. Эта графическая система, а также присущее Билибину своеобразие трактовки былинных и сказочных образов, дали возможность говорить об особом билибинском стиле.
- Он разработал систему графических приемов, которые дали возможность объединять иллюстрации и оформление в одном стиле, подчинив их плоскости книжной иллюстрации. Характерные черты его неповторимого стиля – это красота узорного рисунка, изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора.

- Художник стремился к ансамблевому решению. Плоскость книжной страницы он подчеркивал контурной линией, отсутствием освещения, колористическим единством, условным делением пространства на планы и объединением различных точек зрения в композиции.
- Для билибинского рисунка характерно графическое представление. Начиная работу над рисунком, Билибин набрасывал эскиз будущей композиции. Черные орнаментальные линии четко ограничивают цвета, задают объем и перспективу в плоскости листа. Заполнение акварельными красками черно-белого графического рисунка только подчеркивает заданные линии. Для оформления рисунков Билибин щедро использует орнамент.

Баба-Яга. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная»

- Его художественный талант ярко проявился в иллюстрациях к русским сказкам и былинам. Билибин был первым из художников, кто непосредственно создал детскую книгу, в основе которой лежит самый популярный вид литературы — народная сказка. Тематика, большой тираж, ясный, доступный изобразительный язык иллюстраций, «праздничный» характер оформления — все свидетельствует о том, что книги Билибина предназначались предельно широкому кругу читателей. Причем особая заслуга художника заключалась в том, что он не делал при этом скидок «на доступность».

Иллюстрация к сказке «Царевна-Лягушка»

- Его книги несут ту «благородную роскошь изданий», которая до этого была принадлежностью только «богатой» книги для избранных. Билибин первый из мирискусников применил обширный опыт изданий высокохудожественных книг для работы над детской книги. Его примеру вскоре последуют и другие художники, в частности Александр Бенуа, создавший «Азбуку».
- Иван Яковлевич Билибин скончался от голода в ночь с 7 на 8 февраля 1942 в возрасте 66 лет. Он был похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств возле Смоленского кладбища.
- «Искренний и правдивый: таким предстает перед нами Билибин. Он учился своему мастерству у природы, и это дало ему возможность прекрасно, так же как и у старых миниатюристов, воссоздать былинные мечты и святыя воспоминания, которые убаюкивают грезы Художника».

Библиография

Литература:

«Иван Яковлевич Билибин» Издательский дом
«Комсомольская правда». Том 53

Сайты:

1. <http://www.arteveryday.org>
2. <http://www.book-illustration.ru>
3. <http://ru.wikipedia.org>
4. <http://volshebny-mir.livejournal.com>
5. <http://www.bibliotekar.ru>

