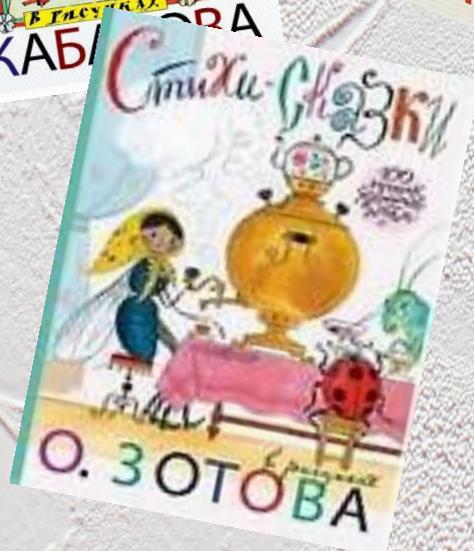
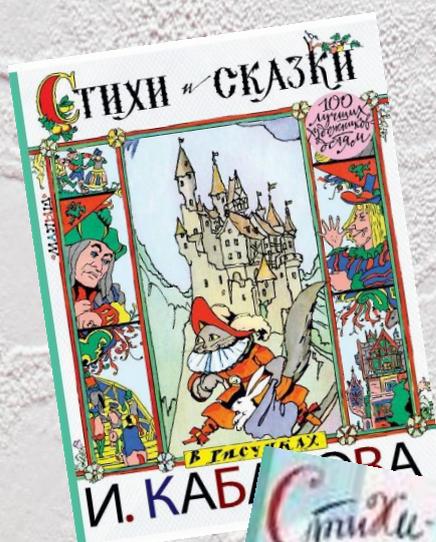

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 47 комбинированного вида» ГО Краснотурьинск

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Графика как средство разностороннего развития детей	
Особенности восприятия и эстетических суждений детей дошкольного возраста о произведениях книжной графики. Требования к отбору произведений	
Задачи ознакомления детей дошкольного возраста с иллюстрациями	
Методика ознакомления с иллюстрациями в разных возрастных группах	
Иллюстраторы сказок	
Билибин И.Я.....	
Васнецов Ю.А.....	
Владимирский Л.В.....	
Конашевич В.М.....	
Коровин Ю.Д.....	
Кочергин Н.М.....	
Кузнецов И.А.....	
Лебедев В.В.....	
Маврина Т.А.....	
Милашевский В.А.....	
Поленова Е.Д.....	
Рачев Е.М.....	
Сутеев В.Г.....	
Успенская М.Е.....	
Иллюстраторы – анималисты	
Ватагин В.А.....	
Горлов Д.В.....	
Капустина Т.П.....	
М	
Чарушин Е.И.....	
Иллюстраторы «Весёлой книги»	
Дехтерев Б.А.....	
Каневский А.М.....	
Кузнецов К.В.....	
Радлов Н.Э.....	
Ротов К.П.....	
Иллюстраторы-реалисты	
Пахомов А.Ф.....	
Художники «Общества станковистов»	
Конспекты образовательной деятельности	
Использованная литература	

Введение

В дошкольных учреждениях детей знакомят с художественной литературой, но пока мало внимания обращается на художественную иллюстрацию. Она используется в основном как дидактический материал, в то время как иллюстрация несет в себе высокие художественные образы, дающие ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи и т.д.

Книжная иллюстрация выступает в синтез со всеми элементами книги, и главное – самим текстом литературного произведения, его сюжетом и стилем. Подлинно художественная иллюстрация всегда тесно сливается с текстом книги, составляя с ним неразрывное единство.

Образы, созданные хорошим художником – иллюстратором, – это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор воображению и собственному творчеству.

Специфической чертой детской книжной графики является выделение в иллюстрации самого основного, особая цельность и четкость композиции. Общие законы композиционного построения выражаются при этом более остро, подчиняясь особенностям детского восприятия, задачам детской книги.

1. Графика как средство разностороннего развития детей

Графика близка к живописи, но если цвет там является основным средством художественного выражения и выступает в неразрывной связи с линией, которая не всегда отчетлива, может быть приглушена, ступена светотенью, порой еле угадывается, то в графике линия является основным выразительным средством.

Графика больше, чем живописи, схематизирует, рационализирует и конструирует предмет. Она в большей мере условна, чем остальные виды изобразительного искусства. Это чувствуется хотя бы потому, что рисунок может быть выполнен почти на любой плоскости, любом фоне. Его можно представить себе даже в отрыве от фона, в мыслимой плоскости или пространстве. В графике яснее, чем в живописи, подчеркнута её «сделанность».¹

Книжная графика – иллюстрация – это рисунки, образно поясняющие литературный текст, одновременно украшающие книгу, обогащающие её декоративный строй. Особенность иллюстрации как жанра изобразительного искусства состоит в том, что её образный строй опирается на данную литературную канву и подчинен определенной задаче – освещению и объяснению текста. Как средство наглядности иллюстрация находится в тесной зависимости от идейно-образной структуры литературного произведения.

Велика роль книжной иллюстрации и в раскрытии идейно-художественного своеобразия литературного произведения, понимания литературного текста. Поскольку художник-иллюстратор в детской книге выступает как творец и соавтор писателя, он не просто отражает в своих рисунках мир литературного произведения, но и дает трактовку, зрительную интерпретацию, свое понимание событий и образов.²

Всегда вызовут и добрую улыбку, и радостный смех детей иллюстрации В. Конашевича к сказкам К. Чуковского; не оставят равнодушными яркие иллюстрации Ю. Васнецова к народным сказкам; заставят ребенка задуматься проникновенные зарисовки Е. Чарушина; рисунки В. Горяева содействуют восприятию стихов А. Барто; Ф. Лемкуль, иллюстрировавший произведения С. Михалкова, помогает детям уточнить их словесные образы.

Иллюстрации к книгам – самый распространенный вид изобразительного искусства, с которыми встречаются дети дошкольного возраста.

¹ Курочкина Н.А. Детям о книжной графике / Н.А. Курочкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. – С.12.

² Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью.- М.; Педагогическое общество России, 2013. – С.52.

Самые маленькие дети по картинкам как бы прочитывают книгу, прослеживая сюжет от одной иллюстрации к другой. Дополняя и углубляя содержание книги, пробуждая в ребенке те чувства и эмоции, которые вызывает в нас истинно художественное произведение, и, наконец, обогащая и развивая его зрительное восприятие, книжная иллюстрация выполняет и эстетическую функцию. Воплощая идейное содержание литературных произведений в художественных образах, ярких, выразительных, конкретных, искусство иллюстрации - одно из сильных средств воспитания.³

Иллюстрация помогает глубже и лучше воспринимать текст, быстрее запоминать содержание, дает знания об окружающем мире. Рассматривание книжных иллюстраций - широко используемый метод в обучении детей изобразительной деятельности. Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности (живописи, скульптуры и др.).

Образы, созданные хорошим художником-иллюстратором - это прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор воображению и собственному творчеству.⁴

До сих пор спросом пользуются книги с иллюстрациями И.А. Билибина и Ю. Васнецова. Технику этих художников невозможно не узнать. На их иллюстрациях выросло не одно поколение детей, а многие литературные и сказочные персонажи навечно сохранили за собой образ, созданный мастерами - классиками детской иллюстрации. Эти произведения изобразительного искусства не устаревают даже на пороге третьего тысячелетия, поэтому вы не ошибетесь, купив книги с иллюстрациями этих художников своему малышу.⁵

Таким образом, книжная иллюстрация как особый вид изобразительного искусства оказывает громадное влияние на формирование чувственного восприятия мира, развивает в ребенке эстетическую восприимчивость, выражающуюся, прежде всего, в стремлении к красоте во всех ее проявлениях, формирует художественный вкус, дает простор воображению и собственному творчеству детей.

2. Особенности восприятия и эстетических суждений детей дошкольного возраста о произведениях книжной графики. Требования к отбору произведений

Рассматривание иллюстраций - косвенный метод обучения детей изобразительной деятельности, который позволяет обогатить изобразительный опыт детей новыми графическими образами и способами изображения, помогает преодолеть стереотипность в рисовании.

Принципы оформления и иллюстрирования книг в первую очередь обусловлены возрастными особенностями детского восприятия. Для каждого из возрастных этапов характерны определенные особенности усвоения информации, существенно влияющие на конструкцию книги, на качество иллюстраций, решение шрифтовых композиций и т.д. Кроме того, с возрастными особенностями детей связаны и особые соединения иллюстраций и текста в книге.⁶

Важно подчеркнуть, что у ребенка каждый возраст имеет самодовлеющую ценность, представляя собой органическое целое, определяемое законами внутреннего развития. Иллюстрации и оформление книги не пассивно следуют за развитием ребенка, а продвигают,

³ Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.: Педагогическое общество России, 2013. - С.59.

⁴ Дошкольникам о художниках детской книги. Составитель Доронова Т.Н. - М.: «Просвещение», 1991. - С.102.

⁵ Дошкольникам о художниках детской книги. Составитель Доронова Т.Н. - М.: «Просвещение», 1991. - С.112.

⁶ Пчелинцева Е.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества / Е.В. Пчелинцева. - Н-Новгород: изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. - С.15.

стимулируют его развитие, пробуждая в ребенке его творческие способности. Особенности восприятия детьми разных возрастных групп иллюстраций в детской книге анализируются в ряде работ психологов и педагогов. Исследователь И. Котова установила некоторые особенности узнавания детьми изображенного образа. Так, для детей 3-4 лет основным признаком узнавания изображенного образа является форма, цвет же имеет второстепенное значение. Для детей пятого года жизни цвет начинает играть основную роль в узнавании, а для детей шестого года жизни цвет является таким же важным признаком при узнавании изображенного образа, как и форма.⁷

Направленность внимания на выразительность в изображении событий, образов людей, животных, на богатство характерных деталей, цветовую сторону в произведениях искусства дает возможность подвести детей к умению элементарно оценивать их. Оценочное отношение у детей выражается в предпочтении одних произведений другим: часто дети просят показать еще несколько раз то, что им понравилось и запомнилось; появляются любимые произведения, развивается осознанное чувство радости, удовольствия от рассматривания.

На ранней ступени развития ребенка, в тот момент, когда ему просто можно дать в руки любую картинку, - ясность, простота и выразительность графического произведения - вот три требования, которые предъявляет малыш к изображению. За внешней примитивностью рисунка скрывается содержание и понимание окружающего мира. Детское восприятие требует, чтобы предмет был изображен тщательно, с учетом всех деталей, но в то же время без нагромождений и изысков. Ребенку необходимо различать все части предмета: человек не должен быть изображен в профиль или в каком-либо еще непривычном и трудно узнаваемом ракурсе, ноги у животных должны не накрывать одна другую, а быть полностью прорисованы и т.д. Крохе не зачем мучиться догадками, рассматривая непонятную картинку. Малыш должен с первого взгляда узнавать изображенные предметы. Кроме того, по мнению многих детских художников, иллюстрации «для самых маленьких» не должны содержать светотень и перспективу.⁸

И, конечно же, в цветном рисунке ребенку разобраться легче: цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа. Но в цвете так же, как и в самом изображении, необходимо придерживаться определенных требований - предмет должен быть изображен на рисунке в своей естественной, «природной» раскраске. Это, кстати, относится к иллюстрациям для всех возрастных категорий.⁹

Важно обратить внимание и на композицию рисунка. Она должна быть проста и вытекать непосредственно из сюжета книги. Нужно чтобы кроха с первого взгляда «понимал» картинку, соотнося ее с только что прочитанным текстом.

В более старшем возрасте (от 2 до 6 лет) у ребенка особенно активно начинает складываться представление об окружающем мире - работает память, воображение, все больше усложняются эмоциональные реакции. Иллюстрации в книге играют в этот период чрезвычайно важную роль. Часто ребенок на всю жизнь сохраняет в памяти картинку из детской книжки - страшную, смешную, грустную. Впечатление ребенка от иллюстрации зависит напрямую и от техники ее исполнения, и от степени эмоционального воздействия текста, к которому она относится. Но насколько дети неодинаковы в одном и том же возрасте, настолько неодинаково и их восприятие одних и тех же явлений окружающего мира. В этот период уже особенно четко начинает проявляться индивидуальность характера маленького человека. Поэтому вывести формулу «идеальной» иллюстрации для этого возраста нельзя. Можно лишь говорить о тенденциях в выборе композиционной структуры и степени сложности иллюстрации, свойственных этому уровню развития детей. Рисунок (по мере взросления ребенка) должен усложняться вслед за текстом. В иллюстрацию включаются и перспектива, и светотень, и более сложное композиционное решение - необычные ракурсы, более детальное изображение

⁷ Котова И. О некоторых особенностях восприятия иллюстраций младшими дошкольниками / И. Котова // Дошкольное воспитание. - 1973. - № 2. - С.11.

⁸ Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста / Е.А. Флерина. - М.: Учпедгиз, 1996. - С.124.

⁹ Дошкольникам о художниках детской книги. Составитель Доронова Т.Н., М.: «Просвещение», 1991. - С.102.

привычных и знакомых предметов. Большинство детей, начиная с двух-трех лет, отдает предпочтение рисункам со сложным сюжетом и множеством деталей.¹⁰

Книга с иллюстрацией служит для ребенка стимулом освоения первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. Благодаря высокопрофессиональной иллюстрации, учитывающей особенности детского восприятия, возникает интерес к книге и чтению. Художественно исполненная иллюстрация воздействует на ребенка, прежде всего, эстетически, дает ему познание жизни и познание искусства. Иллюстрация - рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчиненный содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащая ее декоративный строй.

Содержание иллюстрации должно быть понятно и интересно детям. Надо, чтобы каждый ребенок был знаком с художественным произведением (сказкой, потешкой), которое иллюстрировал художник. В иллюстрации с помощью разных средств выразительности должны быть переданы определенное настроение (веселое, грустное) и характеры героев (добрый, злой). Например, в иллюстрации к потешке «Ходит кот по лавочке» художник Ю. Васнецов с помощью цвета, а также выразительных и понятных детям движений (кот держит кошку за лапки, а котята весело прыгают вокруг них), декоративности оформления (красивые цветы, расписные узоры украшают стены комнаты, окна, лавочку) вызывает у детей радость, дает понять, что его персонажи добрые и живут дружно.

Отбирать реалистические, высокохудожественные произведения, близкие и понятные детям по тематике. В них ясно должны быть показаны отдельные средства выразительности, которыми пользуется художник при создании художественного образа.¹¹

3. Задачи ознакомления детей дошкольного возраста с иллюстрациями

В процесс ознакомления детей дошкольного возраста с живописью и графикой решаются следующие задачи:

1. Вызвать интерес у детей к произведениям живописи и графики, а также образам, раскрываемым в их произведениях. Стимулировать желание внимательно рассматривать произведения живописи и графики, эмоционально откликаться на настроение художественно-изобразительного образа и учиться чувствовать красоту.

2. Формировать у детей представление о способе отражения окружающего мира, передаче художником своего отношения к этому миру, внутренних переживаний, чувств.

3. Познакомить детей с выразительными средствами живописи и графики, благодаря которым становится возможным создание художественно-изобразительного образа на плоскости.

4. Обогащать словарь детей понятиями изобразительной грамоты, которые дошкольники могут активно использовать в своих эстетических оценках и при анализе произведений.

Иллюстрация в книгах – это первая встреча детей с миром изобразительного искусства и книжной графики. Еще Е.А. Флериной предлагалось использование картинок в книжках для углубления, уточнения литературного образа.

В условиях интеграции образовательных областей в процессе воспитания и образования дошкольников использование книжной графики детской художественной литературы решает задачи как в речевом развитии, так и в развитии изобразительной деятельности.¹²

Для того чтобы правильно осуществлять педагогическую работу по ознакомлению детей с книжной графикой как произведением искусства, педагогу следует иметь некоторое

¹⁰ Дошкольникам о художниках детской книги. Составитель Доронова Т.Н., М.: «Просвещение», 1991. – С.106.

¹¹ Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.: Педагогическое общество России, 2013. – С.114.

¹² Флериная Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста / Е.А. Флериная. - М.: Учпедгиз, 1996. – С.58.

представление о том, как иллюстрация влияет на понимание детьми художественного текста книги и об особенностях восприятия детьми разных возрастных групп книжной графики.

Литературное произведение и иллюстрация воспринимаются детьми в единстве (Р.И. Жуковская, В.А. Езикеева, Р.И. Чуднова и др.) Лишь на основе взаимодействия зрительного и речевого восприятия возможно понимание содержания всей книги.

Исследования, проведенные В.А. Езикеевой и Т.А. Репиной, подтверждают, что художественная иллюстрация оказывает большое влияние на понимание текста детьми на протяжении всего дошкольного возраста. Это влияние наиболее значительно проявляется в младшем дошкольном возрасте. В дальнейшем оно уменьшается и возрастает роль самого текста, что свидетельствует о существенных изменениях в соотношении сигнальных систем ребенка.¹³

Роль иллюстрации в понимании текста на ранних ступенях развития ребенка является не только более весомой, но и качественно отличной от того, что наблюдается у детей более старшего возраста. Для маленького ребенка рисунок выполняет не вспомогательную, чисто иллюстративную функцию, а играет роль основного материала, при отсутствии которого ребенок часто не может понять художественное произведение. Слова текста служат маленькому ребенку указанием на действия и обстоятельства, которые он должен шаг за шагом зрительно проследить, рассматривая соответствующую картинку. На этом этапе развития рисунок представляет для ребенка саму действительность, которую нельзя заменить словесным описанием.

В дальнейшем слова текста начинают вызывать у ребенка необходимые ассоциации и без помощи наглядной основы. Старшие дети начинают понимать фабулу сказки или несложного рассказа уже без помощи иллюстраций. Однако понимание более сложного содержания – внутреннего смысла произведения, общественного значения поступков героев, нравственного смысла их поведения – представляет большие трудности для ребенка. В преодолении этих трудностей существенную роль снова начинает играть иллюстрация: для понимания наиболее трудных моментов текста ребенок должен получить возможность обратиться к наглядному изображению и проследить на нем те действия, взаимоотношения персонажей, в которых ярче обнаружится их внутренний смысл.

В зависимости от возраста детей необходимо использовать необходимые приемы рассматривания художественных иллюстраций к книжкам.¹⁴

Младший возраст. Задача взрослого – вызвать интерес к книге, к содержащимся в ней рисункам, желание их рассматривать, эмоционально откликаться на них, обращать внимание на некоторые средства выразительности: форму, цвет, позу. Для детей данного возраста очень важно узнавать в рисунке знакомые предметы. Поэтому слово воспитателя направляется на то, чтобы помочь ребенку уловить сходство со знакомыми предметами, называть их, определять отличительные признаки (цвет, величину, форму).

Средний возраст. Задача воспитателя – обращать внимание на средства выразительности в иллюстрациях, с помощью которых художник создает образ, передает свое отношение к нему, отражает характер героя. Особое внимание уделяется цвету, так как цвет не только украшение книги, но и средство передачи настроения героев, их состояния, передачи суточных и сезонных изменений в природе.

Старший возраст. Задачи работы в данной возрастной группе – обращать внимание на жанровый характер иллюстрации (сказочное или реалистическое, героическое или сатирическое), на пространственные свойства; показать роль и выразительность точки, линии, штриха, контура, пятна; обращать внимание на индивидуальную манеру изображения того или иного художника, особенности их почерка.

¹³ Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / Л.С. Кудрявцева. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. – С.102.

¹⁴ Кионова В. Сравнение иллюстраций как один из путей развития эстетического восприятия у детей 5 – 7 лет. // Дошкольное воспитание. – 1973. – №2.

С детьми старшего возраста возможно сравнительное рассматривание иллюстраций к одному и тому же произведению, выполненных разными художниками или разными полиграфическими способами (черно-белые, цветные), а также сравнение изображаемых предметов (по форме, цвету, композиции и т.д.), поскольку оно ведет к пониманию ребенком средств выразительности языка графики, способствует выявлению своеобразия приемов того или иного иллюстратора.¹⁵

4. Методика ознакомления с иллюстрациями в разных возрастных группах

Педагогическое руководство, направленное на ознакомление детей не только с содержанием, но и с художественно-выразительными средствами книжной графики, значительно повышает уровень художественного восприятия детей, способствует появлению интереса и желания рассматривать иллюстрации, вызывает эмоциональный отклик на них. Основная задача на занятиях с детьми дошкольного возраста, при чтении книг, состоит в том, чтобы научить их слушать и слышать, т.е. правильно воспринимать речь.

Опыт детских садов подсказывает, что на занятиях при знакомстве с новой книжкой целесообразно сначала прочесть детям текст, а затем рассмотреть с ними вместе иллюстрации. Картинка-иллюстрация, помещаемая в детской книжке, помогает воспитателю полнее преподнести ребенку читаемый текст, но она может и помешать восприятию, если показать ее не вовремя. Надо, чтобы картинка следовала за словом, а не наоборот: иначе яркая картинка может увлечь ребят настолько, что они будут только ее и представлять себе мысленно, зрительный образ не сольется со словом, потому что дети «не услышат» слова, его звуковая оболочка их не заинтересует. Исключение составляет красочная обложка книги, вызывающая естественный интерес, любопытство ребят к данной книжке.¹⁶

После того как книжка прочитана, внимание детей фиксировано на ее содержании, воспитатель должен показать иллюстрации к ней. Дети узнают на них героев, вещи, события, о которых шла речь в тексте. При повторном чтении книжки после рассматривания иллюстраций словарный материал усваивается детьми очень интенсивно.¹⁷ Само собой разумеется, есть и исключения из изложенного выше правила. В тех случаях, когда в книжке речь идет о вещах, неизвестных детям, т.е. встречаются незнакомые и непонятные им слова, целесообразно до чтения при объяснении этих слов показать соответствующие картинки. Например, перед чтением «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина нужно показать изображения землянки, невода, а городским детям - даже корыта и т.п.

Выбор иллюстраций - важный момент в подготовке к занятию. О неразрывности текста и иллюстрации в детской книге единодушно заявляют и писатели, и художники. К. Чуковский сформулировал это так: «... наши стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность... Стихи, печатаемые без рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности».¹⁸

Подбирая рисунки, следует помнить, что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, воображение, воспитывают эстетический вкус. В зависимости от возраста детей воспитатель меняет приемы рассматривания художественных иллюстраций к книжкам.

Приемы могут быть следующие:

¹⁵ Панков В.И. Ваши помощники книги. - М.: Просвещение, 1978.

¹⁶ Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / Л.С. Кудрявцева. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - С.132.

¹⁷ Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.; Педагогическое общество России, 2013. - С.120.

¹⁸ Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / Л.С. Кудрявцева. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - С.134.

- 1) узнавание ребенком персонажей, вещей («Узнай, кто это?»; «Покажи, где кто или что?»);
- 2) соотнесение фраз текста с картинками («Найди картинку к таким словам...»; «Какие слова подходят к этой картинке?»);
- 3) оценка ребенком цвета нарисованных предметов, выразительности жеста героя, расположения фигур («Почему нравится тебе эта картинка?»);
- 4) сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же произведению.¹⁹

Ознакомление детей с произведениями книжной графики начинается в младшем дошкольном возрасте.

Психологи, искусствоведы, педагоги отмечают своеобразие восприятия детьми графических образов, дети выбирают яркие изображения, с возрастом их больше привлекает реализм в изображении. Художественное (эстетическое) восприятие характеризуется эмоциональным и интеллектуальным возбуждением. Художественное восприятие - это осмысленное восприятие содержания. В первую очередь мы видим на графической работе предмет, изображение пространства, образ, а не линии, пятна, штрихи. При рассмотрении иллюстрации дети эмоционально воспринимают образ, детям доступны средства выразительности графики, это значит, что они могут соотносить цветовое пятно, линию с характеристикой образа. Иллюстрация является художественным средством, которое помогает более полно воспринимать литературный образ.

Восприятие произведений графики - стимул для развития детского творчества, так как дети в своих рисунках пользуются теми же выразительными средствами, что и художники-графики.

Младший дошкольный возраст.

Задачи: знакомить с доступным детскому восприятию видом изобразительного искусства – книжной графикой, содействовать развитию интереса малышей к иллюстрациям, желание рассматривать цветные иллюстрации совместно со взрослыми и самостоятельно; учить узнавать образы: кто, что изображено, что делают герои, цвета, основные и дополнительные детали, связь изображения с текстом.

Для детей младшего дошкольного возраста характерны: зависимость понимания текста от личного опыта ребенка; установление легко осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом; в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его переживаний и мотивов поступков; эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; наблюдается тяга к ритмически организованному складу речи.²⁰

При рассматривании картины с маленькими детьми можно вводить своеобразный игровой прием, развивающий наблюдательность и речь: воспитатель путем вопросов вовлекает ребенка в соревнование - «Кто больше увидит на картинке?», побуждая его к наблюдательности и высказываниям.

В первой младшей группе воспитатель показывает двум-трем сидящим перед нею детям картинки к уже известной им потешке «Петушок, петушок, золотой гребешок!» (вспомним, что при первом чтении этой потешки дети рассматривали игрушку петушка, а в сельском детском саду видели и живого петуха) и обращается то к одному, то к другому ребенку с вопросами:

Ниночка, покажи, где петушок. Дотронься до него пальчиком. (Девочка показывает)

Вот петушок - золотой гребешок. А теперь ты, Витя, покажи, где у него гребешок. (Мальчик указывает)

Вот у петушка гребень на голове, золотой гребешок! Теперь посмотрим и сравним картинки: на одной петушок клюет зернышки, а на другой поет. Саша, покажи картинку, где петушок поет. (Мальчик находит)

¹⁹ Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.; Педагогическое общество России, 2013. – С.122.

²⁰ Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.; Педагогическое общество России, 2013. – С.130.

Более сложная для детей работа - называние персонажа, предмета, его части, указанных воспитателем на картинке (эта работа связывается с «сочинением» по картинке).

Этот прием называния указанных воспитателем на картинках персонажей и вещей часто облегчается тем, что педагог сам показывает картинки-иллюстрации непосредственно в процессе чтения.²¹

В младшем дошкольном возрасте у детей воспитывается любовь к книге и иллюстрации, умение сосредоточивать внимание на тексте, слушать его до конца, понимать содержание и эмоционально откликаться на него. У малышей формируют навык совместного слушания, умения отвечать на вопросы, бережные отношения к книгам.

В очень редких случаях малыши смотрят картины молча. Воспитатель должен поддерживать разговоры детей, учить их правильно называть предметы и некоторые их характерные признаки, помогая лучше понять содержание картины. Рассматривая картинки дети интересуются, что изображено, узнают знакомые предметы и явления, знакомятся с теми, которых ранее не знали.

Во второй младшей группе следует расчленять зрительное и слуховое восприятие.²² Если «герой» не знаком детям, то педагог с детьми внимательно рассматривает картинку, а уж затем слушают рассказ об увиденном. Воспитатель сначала читает весь рассказ целиком (если дети раньше видели «героя» рассказа и им не нужно было до чтения объяснять и показывать его). Затем, при повторном чтении, показывает детям картинки, изображающие «героев» рассказа в соответствующих ситуациях. Затем он раздает детям книжки, чтобы они сами могли еще раз рассмотреть рисунки. После того как картинки рассмотрены, рассказ читается еще раз без обращения к иллюстрациям.

Сказка К.И. Чуковского «Мойдодыр», как известно, впервые читается детям четвертого года жизни. Тогда же они рассматривают и иллюстрации одного художника. Работа идет в обычном порядке:

- 1) воспитатель читает текст без показа картинок, чтобы фиксировать внимание детей на словах, рисующих художественные образы,
- 2) читает текст с одновременным показом картинок, иллюстрирующих слова писателя,
- 3) дети самостоятельно рассматривают картинки,
- 4) воспитатель читает текст еще раз без показа иллюстраций.²³

Занимаясь с детьми 3-4 лет, важно привлечь их внимание к картине. Один из приемов, при помощи которого можно заинтересовать малыша содержанием картин, это предложить ему поставить себя на место того, кто является действующим лицом в картине. Ребенок становится героем интересного для него события и с увлечением начинает рассказывать про самого себя.

Основные приемы работы: беседа, вопросы, обыгрывание, драматизация, использование музыкальных компонентов.

При ознакомлении с книжной графикой детей 3-4 лет можно за один раз рассматривать несколько иллюстраций, предусмотреть повторный просмотр иллюстраций. По времени нужно ориентироваться на заинтересованность детей.

Дети этой возрастной группы могут увидеть характер героев (добрый, злой, хитрый). Поэтому задаются вопросы не только на узнавание образа, но и определение характера героев. Воспитатель комментирует ответы детей и побуждает их фантазировать. Учить детей замечать характер героев через цвет, жесты, позу, выражение лица, глаз и т.д. В этом возрасте предлагается рассматривать следующие произведения: иллюстрации Елены Лось к сборнику «Колыбельные», иллюстрации Ю. Васнецова и Е. Рачёва, рисунки В. Конашевич к сказкам К.И. Чуковского и др. Главное условие - конкретность, верность тексту.

²¹ Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста / Е.А. Флерина. - М.: Учпедгиз, 1996. – С.104.

²² Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.: Педагогическое общество России, 2013. – С.132.

²³ Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / Л.С. Кудрявцева. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. – С.152.

Для детей 5-го года жизни знакомим со средствами художественной выразительности в произведениях книжной графики (цветное пятно, линия, штрих, композиция), учим понимать связь между характером художественного образа и избранными художником средствами выразительности.²⁴

В среднем возрасте происходят некоторые изменения в понимании и осмыслении текста, что связано с расширением опыта ребенка. Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивают поступки персонажей. У ребенка пяти лет возникает пристальный интерес к содержанию произведения, к постижению его внутреннего смысла.²⁵

С детьми рассматривают картинки-иллюстрации приемом соотнесения фраз текста с рисунками. Например, перед повторным чтением сказки «Гуси-лебеди» дети пятого года жизни рассматривают картинки в книжке-игрушке (панораме). Работа воспитателя на занятиях по рассматриванию данной книжки-панорамы может состоять в том, что он читает крошечный отрывок (естественно, такой, к которому есть иллюстрация) и просит ребенка показать картинку, соответствующую прочитанному. Но возможен и обратный вариант: педагог показывает картинку и просит ребенка вспомнить, какой момент из сказки здесь изображен. Этот же прием используется и при рассматривании обычных плоскостных иллюстраций. У ребенка начинает в полной мере функционировать механизм формирования целостного образа смыслового содержания воспринятого текста.²⁶ Например, после чтения произведения Е. Чарушина «Медведица и медвежата» детям шестого года жизни воспитатель показывает рисунок, иллюстрирующий такие фразы: «А ну-ка, лезь на пенек, сорви ягодки! Не свались, не ушибись! Хоть мы, медведи, косялапы, а ловкачи!» - и предлагает ребенку вспомнить их, поскольку рассказ этот был прочитан по меньшей мере 2 раза.

Занятие по ознакомлению детей с книжной графикой целесообразно продолжить в практической деятельности, связать с графическими возможностями детей

Старший дошкольный возраст. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны иногда улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям возникает на основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя

Работа в старшей группе направлена на развитие эстетического вкуса: детей учат понимать содержание художественного произведения, замысел художника, некоторые средства выразительности, присущие разным видам искусства.

В старшей и подготовительной группах дети уже способны оценивать картинки-иллюстрации: отвечать на вопросы («Понравилась или не понравилась картинка?», «Почему?»), могут предлагать свое решение темы (на занятиях рисованием). Оценка различных иллюстраций детьми становится более обоснованной, если их приучить рассматривать и сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же литературному произведению.²⁷

Лети старшего дошкольного возраста приобретают умение воспринимать произведения различного содержания, а не только те, в которых имеется занимательный сюжет, изображено какое-то действие. Вместе с тем и сюжетную картину они способны теперь воспринимать иначе, чем в более младшем возрасте, - о многом они могут догадаться, многое вообразить; помогают получаемые детьми знания и новые представления о явлениях жизни. У детей этого возраста достаточно развита любовь к природе, и они с интересом относятся к пейзажу,

²⁴ Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.: Педагогическое общество России, 2013. - С.142.

²⁵ Курочкина Н.А. Детям о книжной графике / Н.А. Курочкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. - С.106.

²⁶ Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста / Е.А. Флерина. - М.: Учпедгиз, 1996. - С.114.

²⁷ Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. - М.: Педагогическое общество России, 2013. - С.152.

определяют, какое время года изображено, что характерно для осени и весны, какие краски выбрал художник для их передачи, как изображены зимний холод, вьюга, осенний ветер.²⁸

Книжная иллюстрация позволяет подвести детей к углубленному восприятию содержания текста. Большую роль при этом играют вопросы воспитателя, устанавливающие связь между содержанием картины и прослушанным текстом. Так, например, при анализе образа героя («Дядя Степа», С. Михалкова) воспитатель, показывая иллюстрации, обращает внимание детей на передачу характерной внешности героя, а также задает вопросы, выявляющие отдельные свойства характера дяди Степы, его поступки. Педагог помогает детям делать несложные выводы, обобщения, обращает их внимание на главное.

Задачи: продолжать знакомить детей со средствами художественной выразительности, обращать их внимание на особенности изобразительных материалов, которыми работают художники-графики, стиль художника. Детям старшего дошкольного возраста уже понятны некоторые выразительные средства, с помощью которых художник создает образы в книжной графике. Приемы, которые способствуют восприятию детьми этих выразительных средств следующие:²⁹

- чтение художественных произведений, адекватных по содержанию иллюстрациям, которые дети рассматривают;
- объяснения, с помощью которых воспитатель учит понимать взаимоотношения героев, их настроение, язык жестов, мимики, движений;
- вопросы, направленные на выяснения взаимосвязи содержания и средств выразительности, которыми пользовался художник (например, можно было бы нарисовать эту иллюстрацию другими цветами? А что бы тогда произошло?);
- прием вхождения;
- игры-инсценировки, мини-представления по сюжету иллюстрации.

Только в группе в старшем дошкольном возрасте дети способны понимать содержание иллюстраций; осознавать средства художественной выразительности, понимать своеобразие манеры художника, весь этот опыт и знания проявляются в практической деятельности старшего дошкольника.

Перед тем как вводить детей в мир книжной графики, стоит рассказать о творчестве одного из художников графиков, затем продемонстрировать иллюстрации. Каждая новая книга рассматривается всесторонне: обложка, заставки, иллюстрации. Однако внимание детей сосредотачивается преимущественно на иллюстрациях: цветовом решении композиции, позах героев, динамике действий, стилевых особенностях, общем настроении изображения.

Содержание иллюстрации связывается с текстом. Книжная графика широко используется на занятиях по изобразительной деятельности. Например, перед рисованием на темы «Радуга», «Краски лета» полезным будет рассмотреть разноцветную книгу С. Маршака, иллюстрированную В. Лебедевым (каждая страница книги выполнена в каком-то одном цвете).³⁰

Используются словесные методические приемы в сочетании с наглядными:

- знакомство с писателем: демонстрация портрета, рассказ о его творчестве, рассматривание книг, иллюстраций к ним;
- просмотр диафильмов, кинофильмов, диапозитивов по литературным произведениям (возможен только после знакомства с текстом).

В возрасте 6-7 лет механизм понимания содержательной стороны связного текста, отличающейся наглядностью, уже вполне сформирован.

²⁸ Пчелинцева Е.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества / Е.В. Пчелинцева. - Новгород: изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. - С.21.

²⁹ Курочкина Н.А. Детям о книжной графике / Н.А. Курочкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. - С.124.

³⁰ Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество / Т.С. Комарова. - М.: Педагогическое общество России, 2009. - С.211.

ХУДОЖНИКИ
—
«СКАЗОЧНИКИ»

БИЛИБИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (1876-1942)

БИОГРАФИЯ

Билибин Иван Яковлевич родился 16 августа 1876 года в селе Тарховка (близ Петербурга). Сын военноморского врача, потомок древнего рода, Иван Яковлевич Билибин предполагал стать юристом и закончил полный курс юридического факультета Петербургского университета (1896-1900).

Но одновременно занимался в Рисовальной школе Общества поощрения художников, в мастерской А. Ашбэ в Мюнхене, в школе М. К. Тенишевой у Ильи Ефимовича Репина. Уже исполнив первые работы для журнала (1899) и став в следующем году членом объединения «Мир искусства», он продолжал учебу вольнослушателем в мастерской И. Е. Репина в Академии художеств (АХ).

В разгар революционных событий, осенью 1917 года, Билибин уехал из Петрограда в Крым, где владел участком земли, а в начале 1920 года ему удалось добраться до Египта. Он жил сначала в Каире, потом в Александрии - оформлял балетные спектакли для труппы Анны Павловой, делал эскизы росписей для православного храма. Перебравшись 1925 году в Париж, Иван Яковлевич работает в театре, пишет декорации, делает эскизы костюмов. В Париже Билибин интенсивно работал - оформил 10 спектаклей, а также иллюстрировал народные сказки, в том числе и французские.

В 1936 году Билибин вернулся на родину и был хорошо принят. Он получил место профессора графической мастерской Института живописи, скульптуры и архитектуры (ИЖСА) в Ленинграде, в 1939 году стал доктором искусствоведения.

В первую же блокадную зиму в Ленинграде Билибин умер от голода.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Известность Билибину принесли иллюстрации к русским народным сказкам, издававшимся для детей: «Царевна-лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902), «Марья Моревна» (1903). За ними последовали иллюстрации к другим сказкам, былинам, а также к сказкам А. С. Пушкина, среди которых выделялись иллюстрации к «Вольге» (1904) и к «Сказке о золотом петушке» (1910). Русской сказочной теме художник посвятил все свое творчество, серьезно для того подготовившись: много ездил по России, особенно по Северу, с интересом изучал русское народное и декоративное искусство.

Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина

Билибин рано выработал свой графический стиль, основанный на тщательно прорисованном и подробном узорчатом контурном рисунке, расцвеченном акварелью. Стиль этот получил название «билибинский», сделался популярным и породил немало подражаний.

Узнать работы Билибина можно по большого формата тонкой книге-тетради с крупными цветными рисунками. И художник здесь - не просто автор рисунков, но и всех декоративных элементов книги - обложки, инициалов, шрифтов и орнаментальных украшений.

Его произведения декоративны, орнаментальны, многоцветны. Их отличает четкий линейный контур, выполнявшийся пером. Они напоминают удивительно красивый ковер, что как будто

создает излишнюю дробность изображения и затрудняет восприятие. Между тем работы Билибина являются действительно иллюстрациями, то есть не могут существовать в отрыве от книги, как станковые произведения. Они очень сказочны, с избытком красивых виньеток, буквиц, с рисованным шрифтом. Это как бы вводит читателя в атмосферу нарядных былин и преданий. В оформлении художника были изданы народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка», «Марья Моревна», «Василиса Прекрасная», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», былины о Добрыне Никитиче и Илье Муромце, а также «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о Золотом петушке» А.С. Пушкина.

«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером Волке»

Сам художник перенес его из иллюстраций к сказкам в журнальную и промышленную графику (открытки, рекламные плакаты, календари и пр.), а также в политическую карикатуру, которой занимался в годы первой русской революции. Его же он использовал и в своих театральных работах, тем более что Билибину предпочитали заказывать декорации к спектаклям на темы русских сказок или русской старины. Правда, первой его работой в театре были декорации к средневековому мистерию «Действо о Теофиле» (1907). Затем он оформил оперные спектакли «Золотой петушок» (1909) и «Садко» (1914) Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки (1913) и стал признанным театральным художником.

Иллюстрация к русской народной «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина

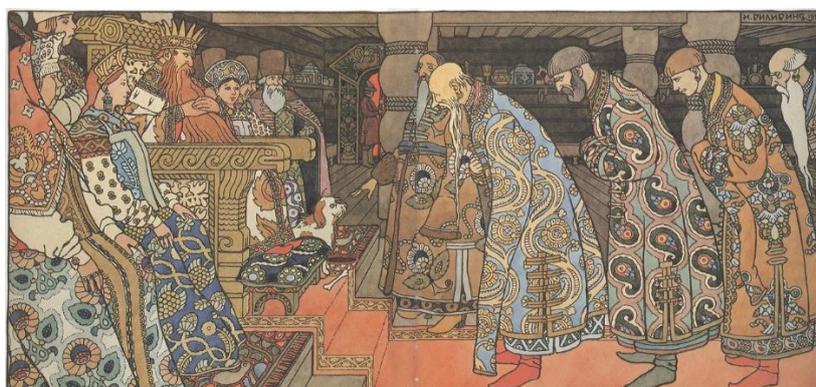

Иллюстрация к русской народной «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина

ВАСНЕЦОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1900-1973)

БИОГРАФИЯ

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... Любовь к цветистой народной культуре художник впитал в своей родной стариной Вятке: «Все еще живу тем, что видел и помнил в детстве».

Семья о. Алексея Васнецова (сын Юрий стоит сзади)

После революции все семьи священников, в том числе и семья Васнецовых (мать, отец и шестеро детей), были выселены буквально на улицу. «...Отец больше не служил в кафедральном соборе, который был закрыт... да и вообще нигде не служил... Ему бы схитрить, сложить с себя сан, но тут-то и обнаружилась кроткая твёрдость духа: продолжал ходить в рясе, с крестом наперсным и при длинных волосах», – вспоминал Юрий Алексеевич. Васнецовы скитались по чужим углам, вскоре купили маленький домик. Потом пришлось его продать, жили в бывшей баньке.

Юрий отправился искать счастья в Ленинград. Чудом поступил в Академию художеств... Но с тех пор, обычно доверчивый и мягкий по характеру, уже будучи женат, он стал нелюдимым. Нигде не выставлялся как художник, нигде не выступал, ссылаясь на воспитание двух дочерей, одна из которых – старшая, Елизавета Юрьевна, – впоследствии станет знаменитой художницей.

Покидать дом, родных, даже ненадолго, было для него трагедией. Любое расставание с семьёй было непереносимо, а день, когда предстояло отправиться в путь, был испорченным днём. Перед выходом из дому Юрий Алексеевич даже слезу пускал от огорчения и тоски, но не забывал всё-таки всем положить под подушку какой-нибудь гостинец или милую безделушку. Даже друзья махнули на этого домоседа рукой – пропал человек для большого искусства!

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.

Лишь несколько лет спустя после смерти художника его картины были показаны зрителям на выставке в Государственном Русском Музее (1979), и стало ясно, что Васнецов был не только прекрасным книжным графиком, но и одним из выдающихся русских живописцев XXв.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Юрий Алексеевич Васнецов иллюстрировал и оформлял книги В. Бианки, С. Маршака, К. Чуковского, русские народные сказки и др.

Книги, оформленные Ю. А. Васнецовым, легко узнаются. Иллюстрации в них имеют первостепенное значение, текст подчиняется им. Ю. А. Васнецов оформляет книгу в целом, при этом строгая конструктивность и логическая завершенность всех ее элементов не сковывают творчество и неистощимую фантазию мастера.

Книжки-картинки Ю. Васнецова знакомят ребенка с жизнью через искусство (Л. Толстой «Три медведя», П. Ершов «Конек-горбунок», С. Маршак «Теремок» и др.). Лучшие работы художника - иллюстрации к сборникам «Ладушки» и «Радуга-дуга». Ю. Васнецова по праву называют художником русской сказки.

Одной из основных особенностей его художественного метода является неразрывная органическая связь с народным искусством. Причем Ю. Васнецов перерабатывает принципы народного творчества, сближая их с современным ему искусством. Образы, созданные им, отмечены оптимизмом, жизнеутверждающей силой, которая характерна для народного искусства.

Фантастические, сказочные пейзажи основаны на живых впечатлениях реальной русской природы. Птицы и звери, действующие в сказках, приобретают у Ю. Васнецова особенную выразительность именно потому, что художник придает им движения и повадки, зорко подмеченные в реальной действительности. Специфическая черта художественного метода Ю. Васнецова - редкая способность творить как бы от лица своего будущего зрителя, умение заново пережить детскую увлеченность сказкой и как бы пропустить сквозь призму детского восприятия традиции народного творчества.

Один из излюбленных композиционных приемов художника - повтор и перекличка мотивов. Вместе с тем каждая васнецовская книга представляет собой новый вариант образного, композиционного, колористического решения.

Эмоциональный строй рисунков Ю. Васнецова организуется цветом, который играет особую роль. Он не утрачивает декоративности, характерной для народного искусства, оно одновременно становится носителем напряженного поэтического чувства, вложенного художником в тему сказки.

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 цветовое пятно иллюстрации, «настроенное» в соответствии со звучанием цветового фона, живет и своей собственной жизнью, включаясь в общую композицию.

В годы войны, проведенные сначала в Молотове (Пермь), потом в Загорске (Сергиев Посад), где он состоял главным художником Института игрушки, Васнецов исполнил поэтические иллюстрации к «Английским народным песенкам» С.Я. Маршака (1943), а затем к его же книжке «Кошкин дом» (1947). Новый успех принесли ему иллюстрации к фольклорным сборникам «Чудодейное колечко» (1947) и «Небылицы в лицах» (1948). Васнецов трудился необычайно интенсивно, по многу раз варьируя дорогие ему темы и образы. Своеобразным итогом его многолетней деятельности стали широко известные сборники «Ладушки» (1964) и «Радуга-дуга» (1969).

В ярких, занимательных и остроумных рисунках Васнецова русский фольклор нашел едва ли не самое органичное воплощение, на них выросло не одно поколение юных читателей, а сам он уже при жизни был признан классиком в области детской книги. В русской народной сказке все неожиданно, неведомо, невероятно. Если страшно, так до дрожи, если радость — пир на весь мир. Вот и художник делает свои рисунки к книге «Радуга-дуга» яркими, праздничными — то страница голубая с ярким петухом, то красная, а на ней бурый медведь с березовым посохом.

Настроение в детских книжках Юрия Васнецова весёлое, радостное, праздничное, ведь детство — это праздник.

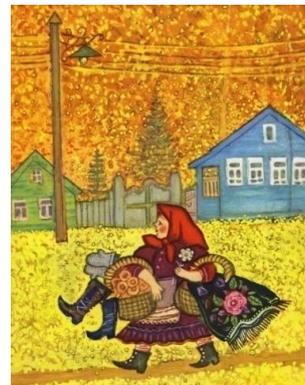
Вот идёт «котик на торжок, несёт котик пирожок». На фоне голубого и белого снега горит большой жёлтый уличный фонарь, в окнах-квадратиках тёмных деревенских домов зажгли свет. Вечер. Баба вышла навстречу Коту с широко расставленными руками — так и обнимет сейчас. Собака не бросается на Кота, а идёт в 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...

«Я так благодарен Вятке – своей родине, детству – красоте 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 Мари Николаевна была знатной кружевницей-вышивальщицей, известной городе. В памяти маленького Юры на всю жизнь останутся и вышиты петухами полотенца, и расписные короба, разноцветные глиняные деревянные кони, барашки в ярких штанишках, куклы-барыни – «с сердца, от души расписаны». Художнику нравился всевозможны ручной труд. Он шил сапоги и переплетал книги, расписывал печи дуги, любил кататься на коньках и пускать змея. Любимым слово Васнецова было «интересно». И нам интересно смотреть, как, например одевает Васнецов своих героев.

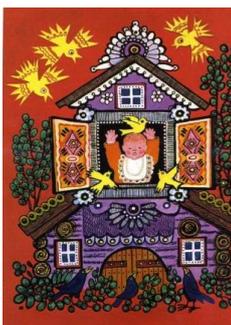
Нарядно и празднично – кормилицу маму-Козу, маму-Кошку.

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.

Еще мальчиком он сам расписал стены своей комнаты, ставни и печки в домах соседней яркими узорами, цветами, конями и фантастическими зверями и птицами. Русское народное искусство он знал и любил, и это помогало ему потом рисовать свои удивительные иллюстрации к сказкам. И костюмы, которые носили в его родных северных краях, и праздничные уборы лошадей, и деревянная резьба на окнах и крылечках изб, и расписные прялки и вышивки — все, что он видел с малых лет, пригодилось ему для сказочных рисунков.

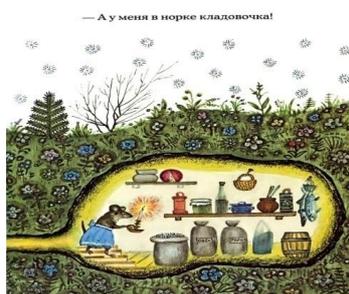
Еще в детстве ему нравился всевозможный ручной труд. Он шил сапоги и переплетал книги, любил кататься на коньках и пускать змея. Любимым словом Васнецова было «интересно».

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...

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 хозяйка!

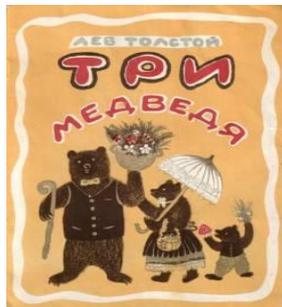
Обратите внимание на фон страничек: в начале облачно и прохладно. Сорока созывает гостей в жаркий полдень. Гости прилетели- на небе уже розовый отблеск заката. Пока сидели, кашу ели наступил синий поздний вечер.

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 изогнувшись, 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.

Вот уж действительно собрались медведи «на прогулку»: и жилет, и зонтик!

Но внутри книжки всё немного иначе.

Сказка «Три медведя» так давно всем известна, что никто её толком не помнит и никто над нею 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.

К сказке Льва Толстого «Три медведя» художник сделал удивительные иллюстрации. Большой страшный, будто заколдованный лес, и медвежья изба слишком велики для маленькой заблудившейся девочки. И тени в доме тоже темные, жуткие. 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 одёжках, с палкой, корзинкой и бантиком; но они такие большие и чёрные и с такими зубастыми пастями!.. 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.» Но вот девочка убежала от медведей, и на рисунке сразу посветлел лес. Так художник передал красками мажорное настроение.

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 делаясь 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.

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 наделано, 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 голубизной, 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».

ВЛАДИМИРСКИЙ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ (1920-1915)

БИОГРАФИЯ

Владимирский Леонид Викторович родился в Москве. Вырос на Арбате, его мать была врачом, а отец - экономистом. После окончания школы поступил в инженерно-строительный институт (МИСИ), где до войны успел окончить три курса. В августе 1941 г. добровольцем пошел в армию и был направлен на курсы военно-инженерной академии им. Куйбышева, потом в инженерные части.

Строил мосты и фортификационные сооружения. Судьба не однократно берегла будущего художника от смерти, когда под бомбежками гибли суда и обозы, в которых он должен был находиться.

Окончил войну в звании старшего лейтенанта. Имеет медаль «За победу над Германией».

В 1945 году, после демобилизации, поступил на первый курс художественного факультета института

кинематографистов (ВГИК) на отдел мультипликации, которое окончил с отличием.

В качестве – главного художника был направлен на студию «Диафильм», где нарисовал 10 детских диафильмов, в том числе «Приключения Буратино» по сказке А. Толстого. В нем художник создал свой образ деревянного героя в полосатом колпачке, который теперь общеизвестен. Завоевав любовь детей, и пройдя проверку временем, образ Буратино Л. Владимирского стал классическим. Его используют в кино и театре, по нему делают куклы, его рисуют на этикетках различной продукции и т.д.

Художник тесно сотрудничает с периодическими изданиями. Журналы, в которых можно увидеть великолепные образцы его графики, трудно полностью перечислить – «Огонек», «Работница», «Знание и сила», «Затейник», «Вокруг света», «Здоровье», «Наука и жизнь», «Крестьянка», «Пионер», «Мурзилка» и огромное множество других.

То же самое касается и газет – «Пионерская правда», «Комсомольская правда», «Известия», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Советская Культура»...

В 1954 году Министерством Культуры СССР молодому художнику был выдан патент на изобретение «Способ получения изображений стереопары с рисованного цветного изображения».

В 2006 году Леонид Викторович стал идейным вдохновителем создания музыкального театра-студии «Волшебник». А также, соавтором песен к мюзиклу по сказке «Волшебник Изумрудного города». Все эти годы, с неизменным успехом в детских центрах и на открытых площадках Москвы, театр демонстрирует интерактивные музыкальные спектакли - «Изумрудная сказка» и другие программы, ведет благотворительную деятельность в детских приютах и домах-интернатах.

В 2008 году в кукольном театре «Золотой ключик» (г. Железногорск) состоялась премьера музыкального спектакля «Гудвин – Волшебник Изумрудного города» по пьесе Леонида Викторовича. Песни из «Волшебника» исполняют юные актеры детского театра «Звуки музыки» (г. Ступин).

В одном из театров Германии поставлены спектакли «Волшебник Изумрудного города» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» с костюмами и декорациями на основе замечательных рисунков художника.

В 2009 году Санкт-Петербургская Кондитерская фабрика «Ландрин» выпустила набор шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» с изумительными по качеству фигурками героев Л.В. Владимирского к сказкам «Волшебник...» и «Урфин Джюс...».

Интерес к творчеству Леонида Владимирского не ослабевает уже более 60-ти лет, и он не отстает от времени!

Классическими рисунками художника оформлены обложки аудио-книг на CD-дисках, игры для ПК и других цифровых носителей. В сети Интернет на страничках Леонида Владимирского можно больше узнать о нем, просмотреть фотографии, иллюстрации, прочитать его стихи, рассказы и очерки.

В мае 2014 года Леониду Владимирскому присвоено звание «Почетный член Академии Художеств».

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В 1956 году в издательстве «Искусство» вышла книга про Буратино.

Уникальность в том, что вопреки тексту А. Толстого, где дважды указано, что колпачок у Буратино был белым, Владимирский нарисовал его полосатым. Именно полосатый колпачок и стал классическим и неотъемлемым в любом изображении Буратино.

С этого времени Владимирский стал заниматься только иллюстрированием книг для детей. Художник иллюстрировал: поэму «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, сказки «Путешествие Голубой стрелы» Дж. Родари, «Три толстяка» Ю. Олеши, «Приключения Петрушки» М. Фадеевой и А. Смирнова, «Приключения Кюдиновинтика» Г. Парка и М. Арджилли и множество других книг.

Вторая известная работа художника, принесшая ему всенародное признание – иллюстрации к шести сказочным повестям Александра Волкова.

Первая книга «Волшебник Изумрудного города» с рисунками Леонида Владимирского вышла в свет 1959 году. А потом пачками пошли письма детей с просьбой написать продолжение. Популярность книги была огромна! Все тиражи просто «сметали» с прилавков. Ее даже перепечатывали и перерисовывали вручную. По данным Книжной палаты, с тех пор с рисунками Л. Владимирского она переиздавалась более 100 раз.

Иногда даже случалось так, что художник просил Волкова переделать текст под свои рисунки. Например, когда уже была готова рукопись «Двенадцать подземных королей» Владимирский предложил сделать не двенадцать королей, а семь, по цветам радуги. Убрать

пять королей - переделывать всю книжку!.. Волков «покрыхтел, поворчал, но сел – и все переделал».

Общий тираж книг А. Волкова с рисунками Л. Владимирского сейчас трудно определить, но ясен его порядок - это десятки миллионов экземпляров (до 100 млн.).

Образы героев «Волшебника...» стали настолько любимы, что им устанавливают по всей стране, даже подобия памятников (Санкт-Петербург, Анапа, Подмосковье).

Буратино и Волшебник Леонида Владимирского стали популярными не только благодаря книгам, но еще и тому, что были изданы открытки общим тиражом в 63 миллиона экземпляров.

В последующие годы были выпущены комплекты и к другим сказкам, оформленные художником: «Три толстяка», «Приключения Кюдино», «Незнайка», «Приключения Петрушки», «Руслан и Людмила». На некоторых открытках изображения повторяют книжные иллюстрации, но в большинстве они оригинальные.

О новых приключениях своего любимого героя Л. Владимирский написал и нарисовал две сказочные повести – «Буратино ищет клад» (1995 г.) и «Буратино в Изумрудном городе» (1996 г.).

Фрагмент интервью с художником: «Мои любимые герои – Буратино и Страшила. Мне хотелось продолжить их жизнь, так что я сам написал и проиллюстрировал две сказочные повести: «Буратино ищет клад» и «Буратино в Изумрудном городе». Сочинял свои сказки с колоссальным удовольствием. Ну сами посудите: Буратино деревянный, и дуболомы из «Урфина Джюса» – тоже. Значит, у Буратино в Волшебной стране могли быть родственники! Когда враги превратили Буратино в обычную деревяшку, папу Карло осенило, что в Волшебной стране было снадобье, которое оживляло дуболомов. И вот он в отчаянии стоит перед запертой дверью в Изумрудный город, за которой волшебный порошок, но ничего не может поделать. Он обнимает Буратино и вдруг вспоминает, что золотой ключик может открывать любые замки! На этом месте я сам заплакал. Буквально: сам придумал – сам поверил. Техника у меня простая, никаких секретов нет. Я рисую карандашом, а потом использую лампу и стекло. Кладу изображение на просвет и прорисовываю. Следующий лист кладу сверху и опять прорисовываю. А затем раскрашиваю – сначала акварелью, потом гуашью, потом акрилом. Иногда пользуюсь масляными мелками.

Герои Владимирского очень выразительны, не похожи друг на друга, всегда имеют собственное лицо. Художник очень интересно искал свои образы: увидел в транспорте дядьку с лохматыми бровями – получился Урфин Джюс. Великанша Арахна «списана» с соседки Владимирского – Марьи Алексеевны. Своего любимого героя — Буратино - Леонид Викторович срисовывал со своей пятилетней дочки. Из картона вырезал длинный нос и прикрепил его на резинке, на голову надел полосатый колпачок.

КОНАШЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1888-1963)

БИОГРАФИЯ

Владимир Михайлович родился в Новочеркасске 7 (19) мая 1888 в семье инженера.

Вряд ли предполагал В.М. Конашевич, что станет художником детской книги. Как и другие мальчики, он мечтал быть моряком, строить корабли. Позднее заинтересовался астрономией, музыкой и даже всерьез помышлял стать скрипачом. То было детство, которое прошло в старой Москве. «Затем я захотел стать художником и отдался рисованию с тем же пылом, с которым брался за все раньше и замечательно: все чем я занимался раньше, в моем новом деле очень пригodiлось. Всем мальчишкам и девчонкам тоже советую побольше трудиться и мечтать.»

Художественное образование В.М. Конашевич получил в МУЖВЗ (1908-13), где его учителями были К.А. Коровин, С.В. Малютин и Л.О. Пастернак. Вскоре после окончания учебы переехал в Петроград, навсегда связав свою жизнь с этим городом. Поначалу он брался за многое, даже служил в пригородном Павловском дворце-музее, из-за чего надолго поселился в Павловске.

Иллюстрировать детские книги Конашевич начал совсем случайно. Это было в 1918 году. Его дочери было три года, она жила с матерью на Урале. Владимир Михайлович в Петрограде рисовал для нее картинки на каждую букву алфавита и посылал в письмах. Один из знакомых увидел эти рисунки. Они ему понравились и была напечатана «Азбука в картинках» - первая книга В. М. Конашевича. С тех пор художник стал иллюстратором детских книг.

С 1920-х гг. его интересы полностью сосредоточились на графике. В книжной графике известность и авторитет ему принесли отличные иллюстрации к стихотворениям А.А. Фета (1921), затем к произведениям И.С. Тургенева, А.П. Чехова, М. М. Зощенко, К.А. Федина и др.

С 1930-х гг. Конашевич почти полностью отдался иллюстрированию детских книг, лишь изредка делая исключение для пейзажей, натюрмортов и портретов, которые исполнял в любимейшей ему специфической технике - тушью или акварелью по китайской бумаге.

В 1941 г. художник, спасаясь от наступления германских войск, переселился в Ленинград и провел здесь всю блокаду.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Владимир Михайлович Конашевич известен как мастер станковой графики и книжной иллюстрации. Он иллюстрировал книги С.Я. Маршакa, К.И. Чуковского, А.Л. Барто, сказки Г.Х. Андерсена, А.С. Пушкина и др.

Прирожденный график, он прекрасно владел искусством тонкого и острого, точного и выразительного рисунка. Он любил декоративную яркость и нарядность, сохранив навсегда

способность к жизнерадостному ощущению мира.

Художник создал узнаваемый стиль в оформлении сказок: яркие образы, витиеватые узоры, виньетки, «живая» композиция, которая захватывает не только детей, но и взрослых.

В.М. Конашевич, обладавший и тонким образным чутьем, и яркой фантазией, и декоративным даром, сумел сплавить их воедино, облечь образ в специфическую, поистине заново созданную декоративную форму, отвечающую именно детскому восприятию. В.М. Конашевич играет шрифтом, орнаментом, декоративной деталью. Это игровое начало определяет весь образный строй книги, поскольку иллюстрации не только подчиняются общему декоративному ритму, но и строятся на том же веселом обыгрывании ситуаций и предметов. Иллюстрации и оформление в книгах В.М. Конашевича декоративны и образны одновременно.

Соединение довольно четкой, но никогда не сухой линии с тоном было очень близко художнику. В.М. Конашевич предпочитал рисовать пером, упругой, каллиграфически точной и орнаментально нарядной в своих изгибах линией, обычно легко подцвечивая свои рисунки. Еще одна особенность художника - это гармоничность сочетаний, благородство цветовой гаммы, даже при наибольшей интенсивности звучания отдельных цветов и оттенков. В.М. Конашевич очень любит яркие, чистые, звонкие тона, из каждого он умеет извлечь бесчисленное количество оттенков, варьирует их, к каждому из оттенков подбирает множество сочетаний, тонких, приятных для глаза, делающих рисунки и всю страницу гармоничными, радостными, воспевающими красоту окружающего мира.

Как никто другой этот художник умеет создать в рисунках иллюзию волшебства. Какие неправдоподобные гигантские волны, какие фантастические молнии, какие зловещие лохматые тучи сопровождают в книжке английских народных песенок «Плывет, плывет кораблик» (перевод С. Маршака) рассказ о том, как «три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу». Оформление всегда жизнерадостно, нарядно и празднично.

В 1922 году В.М. Конашевич иллюстрировал «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Иллюстрация на страницу, чаще всего на разворот - вот основная форма рисунков художника. Он захотел увидеть и представить нам мир пушкинских сказок в образах героев, в больших сценах, передающих кульминационные события. «Сказка о царе Салтане» - торжественно нарядна. Сказочный кораблик, рельефно выступающий на черном фоне суперобложки разрисован наподобие теремка и как бы увлекает нас в книгу. Иллюстрации представляют собой ряд сказочных композиций, неторопливо сменяющих друг друга.

КОРОВИН ЮВЕНТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1914-1991)

БИОГРАФИЯ

Отец Ю.Д. Коровина был юристом, мать — учительница математики. Подростком он подрабатывал в геологической партии. Окончил Московский институт изобразительных искусств (графический факультет). Участник Великой Отечественной войны, служил чертёжником в 7-й армии на Карельском фронте. Член Союза художников СССР с 1946 года.

Работал в различных техниках: станковой живописи, эстампа, рисунка, литографии. Автор большой серии эстампов и рисунков, посвящённых советскому цирку, удостоенной золотой медали на выставке в Лейпциге осенью 1959 г. Автор серии акварелей и карандашных рисунков о VI фестивале молодежи и студентов в Москве.

Персональные выставки Ю.Д. Коровина проходили в Москве. Работы художника находятся в Третьяковской галерее, во многих региональных музеях.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Какую бы книгу с рисунками Ю. Д. Коровина мы ни взяли, везде языком линий, красок живо, ярко, выразительно рассказывается о том, что волнует каждого ребенка. Рассматривая красочную книгу В. Маяковского «Детям», мы и не догадываемся, какие трудности испытывал, работая над ней, художник. «Ни одна книга не оставила мне столько загадок, как В. Маяковского «Детям». Никогда передо мной не вставал так остро вопрос стиля» - так писал Ю. Д. Коровин, вспоминая этот период.

Открывая книгу, мы сразу же знакомимся с поэтом. «Это он написал для вас эти стихи», - как бы говорит художник.

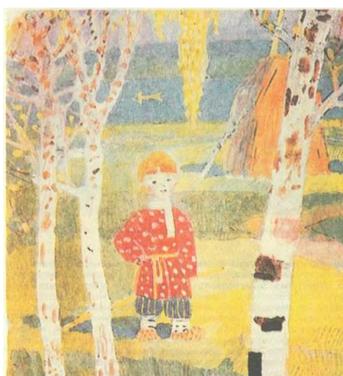
В книгу входит и стихотворение «Конь-огонь». Через свои иллюстрации художник знакомит нас с маленьким героем, который мечтает о лошади - лихом кавалерийском скакуне. Много ярких цветов использует Коровин в этих рисунках, но основным является красный цвет, цвет огня. Фигуры очень динамичны - все герои показаны в движении. Особенно любят рассматривать эти иллюстрации мальчики.

На рисунке по стихотворению «Кем быть?», перед нами появляется мальчик и его отец. Главный герой еще мал, но катается на деревянной лошадке, но уже задумывается над серьезным вопросом - «Кем быть?»

Художник вместе с писателем вводит нас в мир, принадлежащий людям разных профессий: столярам и плотникам, инженерам и слесарям, врачам и летчикам...

Очень интересно показал Коровин сказочный мир в иллюстрациях к сказкам: «Царевна-лягушка», «Терешечка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Фантастическое и реальное здесь тесно переплетено. Особенно сильное впечатление производит рисунок, на котором изображена Аленушка, тонущая в болоте: голова Аленушки еще видна и только поднятые над водой руки, как бы взывают о помощи. Таким образом, работы художника формируют у детей не только эстетические, но и нравственные чувства.

В иллюстрациях к русской народной сказке «Царевна-лягушка» Коровин так выразительно передает мимику персонажей, что порою, кажется, что они живые. Яркий ковер, вытканый Василисой; Баба-яга лежит на печи, нос длинный, зубы в разные стороны торчат. «Терешечка» - очень добрая, лиричная сказка о чудесном превращении деревянной колодки в мальчика. Художник создал такой милый, светлый образ героя, вызывающий симпатию, сочувствие. Изображая добро, художник использует яркие и пастельные акварели. Зло он рисует темными красками.

Много интересных рисунков создал Ю. Д. Коровин к произведениям С. Маршака. Художник проиллюстрировал стихотворения «Почта», «Мастер-ломастер», «Где тут Петя, где Сережа?», «Хороший день», «Мяч»...

«Может это непедагогично, но для меня в произведении главный герой - автор. Литературные герои - только ответвление его души, ума, фантазии», - писал Ю. Д. Коровин. С этих позиций надо и подходить к его работам.

Рассматривая иллюстрации к произведению «Почта», мы попадаем в Москву, то в чопорную Англию, то в жаркую Бразилию. Художник изобразил на конверте так много необычных почтовых марок, штампов, что при виде письма каждому ребенку хочется получить такое же. Рисунки в этой книге все ярче и красочнее. В них много света, большое количество интересных деталей, которые помогают малышу лучше понять текст.

Много книг проиллюстрировал художник Ювеналий Дмитриевич Коровин. Выразительные средства в его рисунках очень разнообразны. Акварель сочетается с темной тушью или карандашом. Оригинальны и композиционные решения. Но самое главное в его работах - это игра света и цвета. Он сам писал, что ребенок инстинктивно тянется к цветному. Ю. Д. Коровин создал иллюстрации, очень доступные, интересные и в то же время пробуждающие веселые эмоции.

КОЧЕРГИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1897-1974)

БИОГРАФИЯ

Николай Михайлович Кочергин родился в селе Всесвятском. Это небольшое село находилось в нескольких верстах от Тверской заставы. Сегодня именно здесь расположена станция метро «Сокол». После нескольких лет занятий в сельской школе Николай Кочергин был определен в городское училище в Замоскворечье, где учился без особого желания и предпочитал вместо уроков убежать в Третьяковскую галерею или Румянцевский музей. Любовь к искусству привела его в 1908 году в Строгановское художественно-промышленное училище.

Получив сначала общее образование, Кочергин успешно овладел и специальными предметами. Этому способствовали опытные преподаватели, работавшие в училище.

Умение свободно разбираться в эпохах и стилях, привычка просматривать альбомы, справочники, знакомясь с которыми художник постоянно пополнял свои знания, подтолкнули Кочергина к собиранию книг. За несколько десятилетий им была собрана богатая библиотека по изобразительному искусству, одна из наиболее значительных в частных коллекциях Ленинграда.

Продолжая занятия в училище, Николай Кочергин увлекся скульптурой из дерева, а через некоторое время был даже назначен помощником заведующего резницкой деревянной мастерской. Летом 1918 года он вступил добровольцем в Красную Армию и вскоре был направлен в высшую школу военной маскировки (ВШВМ).

С 1941 года основным делом Кочергина стала агитационно-плакатная тематика. В блокадном Ленинграде, как и тысячи ленинградцев, тяжело-больной Кочергин отдавал созданию агитационных произведений все свои силы. Весной 1942 года он был вывезен в тяжелом состоянии из города «дорогой жизни» по льду Ладожского озера. Кочергин с семьей эвакуировался в город Фрунзе.

Послевоенный период отмечен крупными успехами Кочергина в иллюстрировании детской книги. Художник начал выступать с рисунками в детских журналах. Приключенческие повести Г. Матвеева «Зеленые цепочки», П. Капицы «В открытом море» и Э. Выгодской «Опасный беглец» были одними из первых произведений, проиллюстрированных художником для «Детгиза». Во второй половине пятидесятых годов с рисунками Кочергина был издан «Всадник без головы» Майн Рида.

В настоящее время многие произведения Кочергина находятся в Российской государственной библиотеке (Москва) и в Государственной центральной публичной библиотеке им. Н.Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург). Несмотря на то что иллюстрации считаются дополнением к литературному произведению, его работы живут собственной жизнью, вполне могут существовать и в качестве иллюстраций для книги, и отдельно от них.

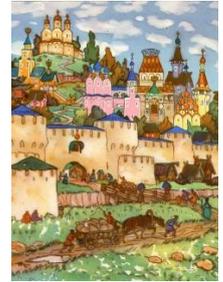

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Эпос нашей страны — обширная область работы Кочергина в детской книге. Среди многочисленных произведений, проиллюстрированных им, следует назвать былины, сборник из героического эпоса народов СССР, сказки России, Карелии, Молдавии, далекой Тувы.

Несколько раз переиздавался в его оформлении "Конек-горбунок". Кочергин добился своего, оригинального прочтения знаменитой сказки П.П. Ершова. Красочность русской старины привлекла его и определила характер иллюстраций, столь же ярких и праздничных.

Важным этапом в развитии творчества Кочергина стали рисунки к карело-финскому эпосу «Калевала». Первый вариант иллюстраций был напечатан в 1953 году. Четыре года спустя, в 1957 году, «Калевала», выпущенная «Детгизом», пополнилась новыми графическими листами. Оформление книги было улучшено художником. Но он не остановился на достигнутом. В издании 1967 года рисунки стали еще образнее. Чувствуется широта характеров героев, неиссякаемый оптимизм, могучий жизненный и душевный силы.

Русский и зарубежный фольклор, приключенческий жанр, произведения современной литературы — это лишь преобладающие стороны обширного творчества художника. Рисунки к египетским, вьетнамским сказкам, к произведениям китайской классики XIV века, к фантастической повести М.Зуева-Ордынца «Сказание о граде Ново-Китеже»,

к стихам С.Михалкова (отмеченным дипломом на Всесоюзном конкурсе 1967 года) — это всего часть произведений книжной графики Кочергина шестидесятых годов.

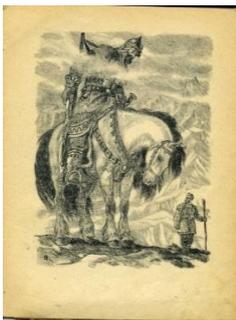
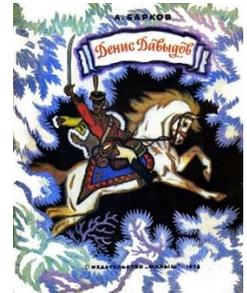
Сказка В.Жухровского "Волшебная тыква" с иллюстрациями 1970 года, удостоенна диплома Всероссийского конкурса искусства книги. Художник улучшил издание «Калевалы» 1973 года. Он сделал заставки цветными и более цельными.

Кочергину очень близка тема героических деяний, она нашла широкое развитие в его иллюстрациях. Рисунки к книгам "Русские богатыри" и "Русские конники" (издательство "Малыш", 1971) знакомят юного читателя с подвигами русских воинов от сказочных былинных времен до периода Великой Отечественной войны. Иллюстрации увлекают своей романтической взволнованностью и прославляют доблесть русских людей.

Важную военно-патриотическую тему развивают и рисунки художника к книгам "Богатыри" (1972) и "Денис Давыдов" (1973).

В произведениях Кочергина получили особенно образное воплощение народные предания о славных витязях. Лучшие из его иллюстраций к былинам "Святогор" и "Добрыня Никитич" принадлежат к наиболее впечатляющим страницам книжной графики на темы фольклора.

Эти творческие достижения еще раз убеждают, что Кочергин — один из самых опытных и значительных мастеров советской детской книги, завоевавший широкое признание. Достижения Кочергина в иллюстрировании детской литературы и в эстампах на темы фольклора знаменовали высший этап развития его графики, связанный с общим подъемом советского искусства в середине шестидесятых и в семидесятые годы.

Количество произведений Кочергина очень велико. Художник работал в искусстве более полувека и всегда говорил, что он стремился, чтобы его искусство было доступно самым широким слоям зрителей.

КУЗНЕЦОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1908-1987)

БИОГРАФИЯ

Иван Александрович Кузнецов родился в деревне Монетово Вохомского района Костромской области. Он был двенадцатым ребёнком в семье.

Мальчик горячо любил еловые леса своего края, с интересом наблюдал за всяким лесным зверьём. И на любом найденном клочке бумаги, на любой стенке пытался изобразить то, что жило в его памяти и воображении.

Был и такой случай. Как-то юный художник разрисовал солдатиками унылый забор перед своей избой. За это отец его крепко побил и заставил закрасить рисунки густой серой краской.

Но тяга к рисованию крепла в деревенском паренёке с каждым днём.

После окончания в селе Вохма школы крестьянской молодежи Иван решил осуществить свою самую заветную мечту - уехать учиться дальше.

Он нанимается табельщиком на лесосплаве по Ветлуге и Волге. Заработанные деньги позволили добраться до Ленинграда, но устроиться в этом городе не удаётся.

Идёт 1925 год - время трудное, суровое. Приятным воспоминанием об этом времени остаётся знакомство с художником Яковом Ивановичем Броваром. Тронутый горячим стремлением юноши и поверив в его способности, Бровар помогает ему, дав денег на дорогу в Москву.

В столице Иван бродяжничал, рисовал «с натуры» по пивным и ночлежкам.

Случайно встреченный им журналист «Крестьянской газеты» увидел его рисунки и решил пристроить парня в свою газету.

Поначалу Иван только наклеивал марки и писал на бандеролях адреса подписчиков в экспедиционном отделе газеты, потом его перевели в отдел селькоров.

Некоторые заметки он сопровождает своими рисунками. Они нравятся редакции, и она обращается к Наркому просвещения А.В. Луначарскому с просьбой определить способного молодого человека в художественное учебное заведение. Луначарский пересылает письмо на Рабфак искусств, куда и зачисляется вохмич Кузнецов.

Так Кузнецов попадает на Московский рабфак искусств при Вхутемасе. В это время там преподавали художники Н.Н. Купреянов и Ф.М. Шемякин.

Окончив рабфак, Иван Кузнецов в 1930 году был принят сразу на второй курс полиграфического института, основанном на базе Вхутемаса.

Здесь его учителями становятся В.А. Фаворский, С.В. Герасимов, М.С. Родионов и К.Н. Истомин. Особенно большое влияние на становление молодого художника оказывает Фаворский. Дружба учителя и ученика продолжалась до конца жизни Владимира Андреевича.

В 1935 году Кузнецов закончил Полиграфический институт со званием художника книги.

Его собственный путь определился вскоре после окончания института.

Работая художественным редактором детского журнала «Сверчок», он близко познакомился со своим однофамильцем, талантливым иллюстратором русских сказок Константином Васильевичем Кузнецовым.

Под воздействием его рисунков Иван также увлёкся русской сказкой. Вновь ожили для него переживания детских лет, проведенных на вохомской земле.

Работая над каждой новой иллюстрацией, он воображает её среди знакомой с детства природы.

В рисунках Кузнецова - невысокие холмы, поросшие елями; стожки сена; озёра и

перелески; рубленые избы; погосты с церквами на косогорах...

Ещё во время учебы И.А. Кузнецов помещает свои рисунки в журналы «30 дней», «Наши изданные достижения», «Пионер».

В годы войны И. Кузнецова, уволенного из армии по болезни, направляют на танковые заводы Челябинска и Нижнего Тагила, где он работает художником-конструктором по заданиям Министерства танковой промышленности.

В тридцатые годы появляются первые книги, оформленные Иваном Кузнецовым.

Как правило, это скромно изданные книжки для детей.

Среди них «Мы с другом» и «А что у вас?» С. Михалкова, «Собака и кот» О. Туманяна и другие издания были выпущены Детгизом. Кузнецов попал в это издательство в пору его становления. Именно Детгизом выпущено большинство книг с его иллюстрациями.

Все послевоенные годы художник много ездил по России. Побывал на Каме, на Оке, на Байкале, у себя на родине в Вохме. Он снимал комнату в подмосковной Салтыковке и подолгу жил и работал там. Весной 1966 года ему удалось побывать в Италии. Отовсюду он привозил свои чудесные рисунки и акварели, главным образом пейзажи.

Будучи членом Московского союза художников, Иван Александрович участвовал во многих выставках графики в Москве и других городах. Его большая персональная выставка с успехом прошла в 1972 году в залах художественных мастерских на юго-западе столицы.

Уже после ухода художника из жизни были организованы выставки его работ в подмосковной Балашихе, в городе Ирбит Свердловской области, куда дочь передала много его работ.

За рубежом его иллюстрации выставлялись во Франции, Италии, Дании, Японии и Мексике.

Оригиналы работ Ивана Кузнецова находятся в разных художественных музеях, в том числе в музее на его родине в Вохме, в Шушенской картинной галерее, в музее изобразительных искусств города Ирбит.

Многие оригиналы работ и иллюстрированные им книги хранятся в семье художника, у его дочери.

За сорок лет работы художник Иван Александрович Кузнецов создал иллюстрации более чем к сотне изданий. Главным образом это рисунки пером и карандашом, линогравюра и акварель.

И всё сказанное этим художником, будь то книжная графика, акварели, рисунки и линогравюры, проникнуто теплом и добротой.

Его творчество близко и понятно всем - и детям, и взрослым...

Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди»

Иллюстрация к сказке «По щучьему велению»

Иллюстрация к сказке «Колобок»

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Самой большой любовью художника Ивана Кузнецова, можно сказать, его судьбой, стал удивительный мир сказки.

В книгах с рисунками Ивана Кузнецова есть сказки разных народов.

Готовясь к работе, он собирает огромный этнографический материал, тщательно изучает природу, быт, национальные особенности героев сказки.

И, конечно, особенно близка была ему русская сказка.

Здесь оживали образы природы и приметы быта, хорошо знакомые ему с малых лет.

Тоненькие книжечки с его рисунками, такие, как «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Козёл - стеклянные глаза, золотые рога», многие люди старшего поколения помнят с детства.

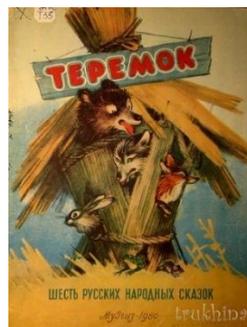
С пятидесятих годов выходят иллюстрированные художником сборники сказок: «Гора самоцветов», «Русские народные сказки», «Волшебное кольцо», «Чудесная мельница», «Наши сказки» и другие.

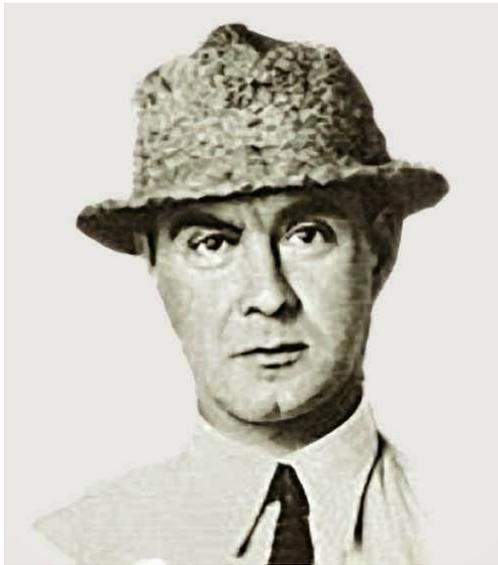

Позднее появляется его известная «Лебедушка», где героинями каждой сказки является добрая, трудолюбивая и сметливая русская женщина.

Среди оформленных Иваном Кузнецовым книг есть и стихи, и проза.

С его рисунками вышли сочинения таких авторов, как Е. Благинина и С. Щипачев, К. Паустовский и А. Платонов, Л. Толстой и М. Горький.

ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1891-1967)

БИОГРАФИЯ

Русский советский живописец, график, признанный мастер плаката, книжной и журнальной иллюстрации, основатель ленинградской школы книжной графики. Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР.

Родился в 1891 году, в семье механика. Окончил Петровское коммерческое училище. Первоначальное художественное образование получил в частной студии А.И. Титова (1909) и мастерской батальной живописи Ф. А. Рубо (1910—1911).

В 1912—1914 годах учился в частной художественной школе М. Д. Бернштейна. В 1918—1921 годах преподавал в Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских. В 27 лет стал профессором Петроградских свободно-художественных учебных мастерских, был создателем петроградских окон РОСТА, удачно выставлялся на многочисленных выставках. Состоял в обществах «Союз молодёжи» (с 1913 года), «Объединение новых течений в искусстве» (в 1922—1923 годах), «Четыре искусства» (с 1928 года); принимал участие в их выставках.

В 1917—1918 годах работал как политический карикатурист, сотрудничал с сатирическими журналами «Сатирикон» и «Новый Сатирикон»; создал множество политических карикатур на большевиков. Работал как книжный график с 1918 по 1967 год, первые книги с его рисунками вышли в издательстве «Радуга». Детский отдел возглавляли два редактора, литературный и художественный: С. Я. Маршак и В. В. Лебедев. Вдвоём они поставили перед собой целью создание принципиально новой детской художественной книги. За годы их работы в издательстве появилось новая детская книга, имеющая совершенно другую форму и другое назначение, чем детская книга XIX века. В сентябре 1933 года на базе этого отдела и детского сектора издательства «Молодая гвардия» было создано издательство ДЕТГИЗ, (Детское Государственное Издательство); его редакторами также стали С. Я. Маршак и В. В. Лебедев.

В 1941—1950 годах Лебедев жил в Москве, где сотрудничал с «Окнами ТАСС». В 1950 г. вернулся в Ленинград. Продолжил работу в книжной графике.

В. В. Лебедев, уже опытный к тому времени художник, создал в двадцатые-тридцатые годы собственную «лебедевскую школу». У него начали свою работу в книжной графике молодые художники, в том числе такие талантливые живописцы как Алексей Пахомов, Юрий Васнецов, талантливые графики Евгений Чарушин, к числу его учеников принадлежали также художницы Евгения Эвенбах, Татьяна Шишмарёва. Как мастер, Лебедев привносил немало своего в работы учеников, иной раз самостоятельно переделывая их рисунки.

Среди его послевоенных книг лучшими считаются «Откуда стол пришел?» (1946) и «Разноцветная книга» (1947) С. Я. Маршака, «Три медведя» Л. Н. Толстого (1948). В 1950-60-е годы Лебедев жил замкнуто, виделся лишь с несколькими друзьями и почти не появлялся публично. На Симеоновской улице (ныне ул. Белинского) в Санкт-Петербурге, на доме № 11, где жил Лебедев с 1922 г. по 1967 г., размещена мемориальная доска.

На протяжении всей жизни В.В. Лебедев работал как художник детской книги. Художник внёс огромный вклад в разработку художественной конструкции детской книги, в композиционные и изобразительные приёмы и средства, и поддержал совершенно новое отношение к самому содержанию детской книги. В число наиболее известных книг, проиллюстрированных В. Лебедевым, входят, прежде всего, книги, написанные поэтом Самуилом Маршаком: «Цирк», «Мороженое», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый полосатый», «Разноцветная книга», «Двенадцать месяцев», «Багаж».

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Владимир Васильевич Лебедев - великолепный художник, обладавший яркой творческой индивидуальностью, признанный мастер детской иллюстрации, был основателем целого направления.

Книги Лебедева — «одна из вершин «высшее выражение ясности художественного мышления, пластической строгости и немногословности, приводящей к максимальной образной выразительности». Евгений Ковтун

Стиль Лебедева был преемственным, он опирался на супрематические работы К.С. Малевича. «Малевич сыграл огромную роль в творчестве Лебедева. Потому что и лебедевские «окна» РОСТА, и, главное, лебедевская книга находились под огромным влиянием Малевича. Он внёс только своё очень острое рисование. До того, как он увидел малевичевские рисунки — схематичные вещи — Лебедев был просто хорошим рисовальщиком-карикатуристом. Но никакой плоскости у него не было... Шрифт в книге, по сути, всегда плоский. Взятая у Малевича идея, что можно сделать и плоский рисунок, Лебедева навсегда восхитила.

Свою первую книжечку «Слонёнок» он так и сделал. В сочетании с острым рисованием это получилось у него здорово... Лебедев целиком использовал приём Малевича, его творческую выдумку. От себя он внёс тонкий цвет. Но без Малевича, сам, он не мог бы никогда сделать того, что он сделал в книге». Валерий Траугот.

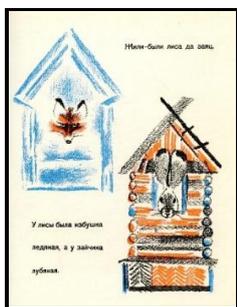
В.В. Лебедев был живописцем и плакатином, карикатуристом, мастером рисунка с натуры. Такая многогранность таланта помогала ему постоянно находиться в творческом поиске, много экспериментировать в детской книге. Утверждая свое понимание искусства, он должен был преодолевать и отрицать очень многое. Недавно казавшееся новацией уже в следующей работе отбрасывалось ради новых идей. Художник вырабатывал целостную систему иллюстрирования книги, в которую входили: конструктивная организация листа и разворота, связь изображения с плоскостью листа, осязаемость формы, акцентирование цветом фактуры вещей, ведущая роль ритма, объединяющего все развороты.

В. В. Лебедев делал книгу с огромным уважением к ребенку, добивался умения говорить с ним серьезным языком, чтобы он мог войти в работу художника, понять закономерности книжной графики. Особенно яркие и динамичны иллюстрации Лебедева к книгам С. Маршака «Цирк», «Мороженое», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый полосатый», «Разноцветная книга», «Двенадцать месяцев», «Багаж».

Книги, иллюстрированные художником, отличаются простотой и яркостью образов, прекрасным сочетанием изобразительных и шрифтовых форм.

На каждой странице — одна или две строчки, напечатанные крупным шрифтом, все остальное занято рисунками. Они простые, быстрые, не затейливые, трудно их описать, определить, на что они похожи: на народный лубок не похожи, на примитивный детский рисунок, на стилизацию под детский рисунок не похожи, если сравнить с работами знаменитых художников, любивших изображать зверей, — ничего общего. А между тем от них не оторваться

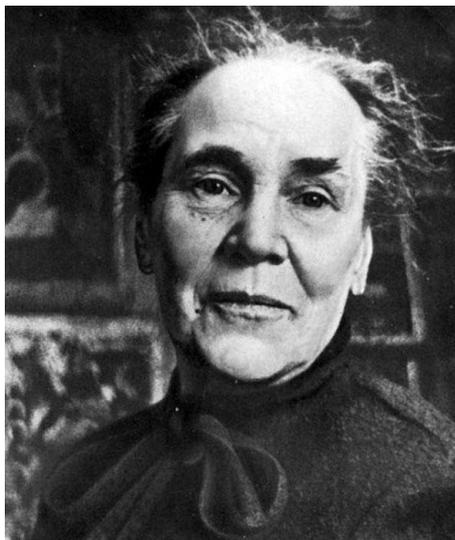

Заяц доверчивый и простодушный, а у лисы глаза с поволокой, красавица, но близко лучше не подходить. А вот собаки на помощь зайцу прибежали: в сюртучках, круглых котелках, у одного через плечо охотничья сумка, у другого — рог на перевязи, то что называется «фу-ты ну-ты», но вот на другой странице улепетывают они от лисы — котелки свалились, сюртучки задрались, морды такие взерошенные, смешные, да ведь это щенки, это только в котелках они казались взрослыми собаками. И все звери в книжке забавные и милые. Да, вот это, наверное, замечательно — не то, что у каждого свой характер (все, кто рисует зверей, обязательно какой-нибудь характер ему придумает), а то, что

они забавные. Про маленьких мы говорим, что они забавные, вот и здесь — не звери, а детеныши звериные. И все они носятся по книге, как может носиться самая непоседливая детвора.

Наверное, сам художник, когда рисовал свою книжку, необычайно любил все детское.

МАВРИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

БИОГРАФИЯ

Татьяна Алексеевна Маврина родилась в Нижнем Новгороде. Отца звали Алексей Иванович Лебедев. Учитель и литератор дал дочке свою фамилию. Но в 1930 году она взяла псевдоним - девичью фамилию матери.

Потомственная дворянка Анастасия Петровна Маврина, как и муж, занималась преподавательством (была директором нижегородского училища имени Гацисского для девочек из бедных семей). У Алексея и Анастасии было четверо детей – три дочери и сын. Их воспитывали разносторонне развитыми, прививали

любовь к литературе, искусству, музыке.

Из Нижнего в Москву благородное семейство переехало в 1920 году. Девушка училась в известной творческой школе Вхутемас-Вхутеин (высшие художественно-технические мастерские и институт). Изучала творчество французских художников. На определенном этапе студенчества увлеклась народным искусством (интересовалась иконописью, лубком, изразцами, пряничными досками). Собственный живописный язык, где цвет «звучит» открыто, мир широк и декоративен, а композиции смелы, Маврина Татьяна формировала постепенно. Становлению художника помогали педагоги Н. Синезубов, Г. Федоров, Р. Фальк.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В некотором царстве, в некотором государстве, в мире фантастическом, пестром и ярком, живут и действуют сказочные герои, созданные воображением художницы Татьяны Алексеевны Мавриной. Особое место в ее творчестве занимало иллюстрирование книг для детей. Отвечая на вопрос, почему она снова и снова иллюстрирует сказки, Татьяна Анатольевна говорила, что любовь к народному искусству, фольклору и истории она испытывала с самого детства. Отец художницы, педагог и литератор, очень любил книги и привил эту любовь своей дочери. Будущая художница знала наизусть много сказок и рисовала картинки к ним.

Художница считала, что сказочные персонажи живут не только в «тридевятом государстве», но и среди нас. Стоит немного пофантазировать, и они появятся на улицах древних русских городов. Поэтому каждая страница книг с иллюстрациями художницы – волшебная. Скачут по страницам книг добрые молодцы на могучих конях, стоят в глухом лесу избушки на курьих ножках, живут в высоких башнях красавицы. Художница не только рисовала иллюстрации к сказкам, но и находила народную пословицу, которая отражает главную идею сказки, и писала ее пословицу кистью над заглавием. Очень красочно она оформляла титульный лист. Обычно он занимает целый ряд разворотов книги. Рассматривая его, можно увидеть сразу несколько сказочных сюжетов. «Смысл сказки всегда один – чудеса», – любила говорить Татьяна Алексеевна.

А её чудо-звери явились из языческих правремен, из волшебного далека, где волк служил человеку и взлетал с ним под облака. Татьяна Маврина, как никто другой, ощущала волшебную природу Зверя, его тайну, его связь со Вселенной.

Татьяна Маврина - единственный советский художник, удостоенный премии имени Г.Х. Андерсена за вклад в иллюстрирование детских книг. В справочнике «Единый художественный рейтинг» отнесена к высшей категории — 1А (художник мировой известности). 1976 «Золотая медаль Х.К. Андерсена» впервые вручена представителю России - Мавриной Татьяне Алексеевне художнику-иллюстратору детской книги.

Татьяна Алексеевна Маврина щедро проявила свое дарование в различных творческих направлениях. Она создала циклы зарисовок, посвященные старинным русским городам, эскизы декораций и костюмов к театральным спектаклям, ряд мультфильмов. Особое место в ее творчестве заняло иллюстрирование книг для детей. Наиболее известно оформление сказок А. С. Пушкина: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Руслан и Людмила», «Сказки», а также сборники «По щучьему велению», «Русские сказки», «За тридевять земель». Т. А. Маврина выступала и как иллюстратор собственных книг: «Сказочные звери», «Пряники пекутся, коту в лапы не даются», «Сказочная азбука».

Обращение к традициям народного искусства, к национальным истокам сказки помогло Т.А. Мавриной развить чувство декоративности, стать певцом русской сказки, в пластических зримых образах соединить фантастику с окружающей жизнью. Неповторимый «мавринский стиль» основан на принципах и формах произведений народного искусства: силуэтное решение композиции, яркий колорит, многоярусное развертывание сюжета и др.

Легкость, свобода и непринужденность рисунка, изящество линий, богатство колорита, тонкость цветовых отношений, строгий отбор средств, кажущаяся детскость изображения присущи брызжущим веселостью и энергией иллюстрациям Т.А. Мавриной. Колорит книг Т. А. Мавриной тесно связан с выведенными веками цветовыми формулами народного искусства. Цветовой фон ее листов плотно заселен пятнами разной величины и формы, изображение не читается на этом фоне, но вырастает из него. Цветовая гармония ее книг звучит многоголосой переключкой сходных цветовых мотивов («Выбирай коня любого») или строится по принципу смелых цветовых контрастов («Сказочные звери»). Художница смело обобщает форму, стремится к яркому, мажорному звучанию произведений.

Большое значение в творчестве Т. А. Мавриной - иллюстратора сказок имеет и внимательное изучение ею старинной русской архитектуры. Изображая ансамбли Сергиева-Посада, Переславля-Залесского, Москвы, Ростова Великого и других городов, художница в каждом листе находит особый цветовой ключ, передает общенациональные черты богатой, узорчатой, строго гармоничной древнерусской архитектуры.

Важнейшая особенность искусства Т. А. Мавриной - связь поэзии сказки и пластической красоты разных видов народного декоративно-прикладного искусства. В нарядной красочности иллюстраций можно увидеть обаяние народной глиняной игрушки, русского лубка, бытовой керамики, пряников, изразцов, старинных костюмов. Творчество Т. А. Мавриной помогает раскрыть неисчерпаемое богатство народной эстетики, ощутить национальную основу фольклора. Художник Татьяна Маврина оставила богатое наследие: ею по высочайшему классу оформлены более 200 книг. Большая часть – «мавринская пушкиниана».

Одной из первых книг, которую иллюстрировала Т.А. Маврина, была «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Увлечение А.С. Пушкиным осталось на всю жизнь. Изящные буквы, заставки, украшения, естественно сочетающиеся с сюжетными иллюстрациями, придают оформлению книги цельность и стилевое единство, отвечающее поэтической цельности сказок А.С. Пушкина.

Почти через десять лет была издана её «Сказка о царе Салтане». С тех пор эти книги не переиздавались. Сама художница говорила: чтобы делать рисунки к Пушкину, «надо пожить и подумать, поездить и порыться в своих записках, зарисовках, вернуться в своё детство». Сказки любимого поэта Татьяна Маврина иллюстрировала всю жизнь. Именно А. С. Пушкин определил её художественное лицо и место в искусстве.

Вспомните трех девиц под окном, прявших поздно вечером, сватью бабу Бабариху, других колоритных героев «Сказки о царе Салтане».

Или грациозного ученого кота на золотой цепи у раскидистого дуба... Художником создан особый мир: трепетный, пробуждающий фантазию, подталкивающий к размышлению. Он – частичка нашего детства. Есть сведения, что Маврина Татьяна Алексеевна иллюстрации к сказкам Пушкина мечтала писать еще в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на военную разруху, сказочные образы виделись ей повсюду.

Художница не надевает на кота ошейник: зверь вольно шагает по золотой цепи, держа в лапах свиток с прологом к «Руслану и Людмиле», - нездешний, могущественный, желто-голубой, как небо и луна, с черными заговоренными полосочками и точками.

Она сделала изумительную книгу «Лукоморье». Там кот присутствует на каждом развороте: то выглядывает из-за зимнего пригорка, то с луны лукаво улыбается... А вот он выглядывает из-за знакомого всем дивного профиля поэта, начертанного летящей мавринской линией... Этим двойным портретом: сказителя-кота и сказителя-поэта, художница завершила «Лукоморье».

«Для меня самое «душешипательное произведение» «У лукоморья дуб зеленый», – пишет художница. – Таинственное лукоморье – не географическое понятие, а сонное видение, где дуб, кот и весь сказочный мир. В этих коротких строчках для меня все три тома сказок Афанасьева, лубки и былины. Это стихотворение – вроде волшебного ларца, из которого вылезают и город, и войско, и народ.

Есть еще подходящий сказочный образ для этого стиха – золотое яичко, в которое сворачивается целое царство. Все эти образы из русских народных сказок. Сказки Пушкина для меня, как народные. Такого русского поэта и не сыскать... Каждая книга имеет свои корни и требует своих особых «камертонов». Искать эти «камертоны» для Пушкина можно только в народном искусстве».

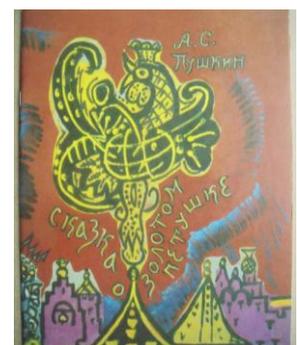
Художница видела образы Пушкина буквально во всём: в московских улицах, в провинциальных городах, в русском пейзаже, «по которому и ступа с Бабою-ягой пойдёт-побредёт сама собой».

«Если в словах такие чудеса, то какие же должны быть иллюстрации?» - саму себя спрашивала Татьяна Маврина. Всю жизнь она отвечала на этот вопрос рисунками, воссоздавая мир, который ей нашептывал пушкинский учёный кот.

Рисунки Мавриной - это необыкновенно сказочные композиции, в которых много от народного искусства: городецкой росписи, русского лубка, народной игрушки. На этих иллюстрациях главенствует цветное пятно.

С помощью цвета Маврина строит композицию, обрисовывает пространство, выделяет детали. А нарочито небрежная, «живая» линия превращает рисунок в узорное целое. Именно поздние иллюстрации Татьяны Мавриной, очень созвучные детскому (светлому, радостному) восприятию сказки, принесут ей мировое признание.

С молодых ногтей знакомая с творчеством классика, на старинных шпилях загорских розовых зданий (Загорском с 1930 по 1991 годы называли Сергиев Посад) художница мысленно выводила Золотого петушка из одноименной сказки. Однако всерьез заняться иллюстрацией пушкинских произведений живописец-график решила только после Великой Победы.

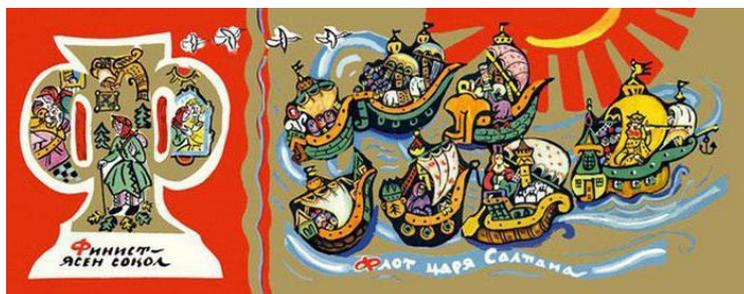

Из-за того, что предметы на картине (цветы, облака, дом) не имеют четких контуров, появляется ощущение необычной динамики: все меняет положение в пространстве, словно тает от тепла. Простые расплывающиеся мазки, а каков эффект! Мы будто чувствуем на себе тепло солнечного луча. Небо такой ясной голубизны, что понятно: это летний день. Цветы на окне, а не внутри комнаты – как переключка живой и неживой природы. Ясные «глаза» цветов в тон небесной синеве. Отличное решение. Некоторые считают, что «Азбука» Мавриной – еще один

вариант иллюстрации к сказкам. Книга для самых маленьких отражает богатство народной фантазии. Изучая буквы, наши чада познают добрую шутку, получают ненавязчивые наставления, радуются чудесам. Букварь считают одним из шедевров, которых в детском книгоиздании не так много. Те, кто глубоко изучал и изучает наследие русского живописца-графика, утверждают: сверкающая всеми гранями вершина творчества практически недостижима.

Необычную книгу для детей младшего дошкольного и школьного возраста, издали в 1969 году не как простой учебник. Шедевр изготовило Главное управление «Гознак» (г. Москва), работающее только над заказами государственной важности. Любители и ценители полиграфии помнят этот тонкий красный картонаж, тиснение золотом на крышке, суперобложку, рисованную на золотом фоне. Как назвала свой труд Маврина Татьяна Алексеевна? «Сказочная азбука». Неудивительно: эта талантливая женщина не могла жить без мира, где все ложь, да в ней намек, милым детушкам урок. Расцветившая алфавит, художник создала сложный узор из множества сказок.

А, б, в, г, д... Лесенка в небо знаний простодушна, весела, ярка, надежна. Кажется, в нашем многообразном мире (вариантов одних только букварей не счесть) этой классической азбуке нет равных по доступности, мудрости, лаконичности. Дети любят игру «в слова». Маврина Татьяна использовала эту «хитрость».

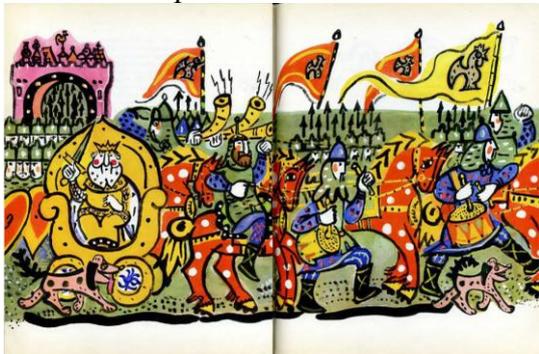
Образы, населяющие каждую буковку, живут и действуют в одном ключе со своими сказочными прототипами. Мастерство высшего класса - сделать так, что на постижение грамоты работает каждая черточка, каждая загогулинка. Можно весь вечер напролет рассматривать, как летят гуси-лебеди (а Баба-яга против), как растет гриб-боровик, движется флот царя Салтана, вынимает из мешка Золотого петушка Дадон.

Самых известных и любимых героев сказок Татьяна Алексеевна изображала не только в «зашифрованном виде», но и на отдельных страницах. Вечный ребенок в душе, Маврина не всегда давала ответы на загадки. Она предлагала ребятишкам разгадать их самостоятельно.

Иллюстрации Татьяны Мавриной, безусловно, создают новое измерение сказки.

Кроме художественных достоинств, они несут много познавательных «этнографических» деталей, которые в тексте не описываются: костюмы во всем их многообразии – от рубахи до пиршественного наряда (и каждый персонаж одет по-своему, в соответствии со своим статусом – к примеру, по костюму Василисы Премудрой сразу можно угадать в ней именно царскую дочь); постройки (дом боярский и купеческий), посуда, нарядный пирог, напоминающий тульский пряник; стол, уставленный посудой на пиру, гусли – на картинках много такого, о чем в сказке ни слова, но что придает ей «материальность» и даже вводит в исторический контекст.

«Сказка о Золотом Петушке»

Как-то так получается, что сказочные события разворачиваются в стилизованной Древней Руси.

Удивительные цвета выбрала художница для рисунков! Шестёрка зеленоватых от лунного света лошадей въезжает в расписные ворота прекрасного дворца.

За воротами в синей ночи только светят звёзды да темнеет таинственный лес вдали, и поэтому ночь разливается по листу бумаги лиловым цветом. Контрастом синей таинственной ночи выступают красные палаты дворца, где уже собрались гости и белой скатертью накрыт стол.

Маврина не только рисует иллюстрации к сказкам, но и пересказывает текст сказки, находит народную поговорку, которая отражает её главную идею, и пишет поговорку кистью над заглавием сказки.

Начало сказки, её концовку и некоторые слова, которые говорят её герои, художница также пишет кистью, тонко сочетая шрифт с текстом сказки и живописным рисунком.

Ее чудо-звери явились из языческих правремен, из волшебного далека, где волк служил человеку и взлетал с ним под облака. О, Татьяна Маврина, как никто другой, ощущала волшебную природу Зверя, его тайну, его связь со Вселенной.

Мавринские звери действительно творят чудеса - художница сочинила о них книгу «Сказочные звери» и поместила на обложку мистического черного зеленоглазого кота в букете.

Маврину называют «самой русской из всех художников». Ее неповторимый стиль легко узнаваем. В нем слились приемы росписи, заимствованные художницей из иконописи, народной игрушки, русского лубка, пряничных досок, изразцов. Волшебные животные, созданные Мавриной, органично связаны с образами русской народной сказки.

МИЛАШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1893–1976)

БИОГРАФИЯ

Милашевский Владимир Алексеевич родился в Саратове. Советский художник-график, акварелист, живописец. Юные годы В. А. Милашевского прошли в Саратове, где находился лучший в России провинциальный художественный музей. Не удивительно, что Милашевский с детства «заболел» искусством. В Харькове, куда переехала семья Милашевских, он посещал частную студию А. И. Грота. В 1913 г. поступил на архитектурное отделение Петербургской Академии Художеств. Однако более всего, по выражению самого художника, его «учил воздух эпохи». Вскоре он оставил АХ и начал заниматься в Новой художественной мастерской. Огромное влияние на молодого художника оказывали мастера «Мира искусства». Блестящие литературные портреты деятелей

русской культуры того времени, яркая картина художественной жизни 1910-20-х гг. запечатлены Милашевским в книге воспоминаний «Вчера, позавчера». Большое место в ней занимает петроградский Дом искусств - прибежище в ту трудную пору многих литераторов и художников.

Порвав с академическими традициями, Милашевский начал самостоятельный творческий путь. Любимым видом искусства для него отныне стала графика. Портреты, пейзажи, бытовые сцены, исполненные художником в 1920-30-х гг. в Петрограде, на Псковщине, в Москве и других городах и областях России, отличаются меткостью характеристик, остротой деталей, тем, что называют «чувством времени». В этом большую роль сыграл разработанный Милашевским «метод темпа». Он означал мгновенно выполненный, порой даже не пером, а спичкой, динамичный и эмоциональный рисунок. Защищая спонтанный рисунок, Милашевский писал: «Пусть перо, обмакнутое в тушь, «резвится» по бумаге, как счастливая молодая девушка в танце, пусть оно острит, улыбается, иронизирует».

В 1924 г. Милашевский переехал из Ленинграда в Москву. Здесь он стал одним из организаторов и идейных вдохновителей группы молодых художников «Тринадцать».

ДЕТСКАЯ ИЛЛУСТРАЦИЯ

Первые иллюстрации к сказкам были выполнены Милашевским в 1948 году.

Иллюстрации к «Сказке о попе и о работнике его Балде» имели в издательстве неожиданный для художника успех. В значительной мере этот успех был вызван удачно найденным для Балды типом. Художники, иллюстрировавшие ранее сказку, изображали Балду действительно балдой, что явно противоречит пушкинскому тексту.

У Милашевского Балда — это не дурачок, а настоящий русский парень, здоровенный, работающий, простой, но не глупый и даже с хитрецей, который хорошо проучил жадного попа и оставил в дураках чертей. Но Милашевский не ограничился этим. Он придал ему черты нашего современника. Чем-то он был «свой», не выдуманный герой, а конкретное лицо, наш

знакомый, чей-то сын, муж или брат. Этот образ покорял сердца.

В рисунках к «Сказке о попе» Милашевский применил сильный черный контур и яркую расцветку в явно завышенном тоне. Форма их до предела лаконична, но без перехода в условность или нарочитый примитивизм.

Успех в Гослитиздате рисунков к «Сказке о попе и о работнике его Балде» повел к тому, что художник взял на себя иллюстрирование всех пяти сказок Пушкина, входящих в подготавливаемый к изданию сборник.

Сначала не все при иллюстрировании сказок Пушкина шло гладко, но художник успешно справился со всеми трудностями, и в 1949 году — к пятидесятилетию со дня рождения великого поэта — книга увидела свет.

Милашевским было сделано для сказок Пушкина около 25 страничных и полустраничных иллюстраций, заставок и концовок. Вот, например, рисунок «Царь Салтан подслушивает под окошком». Милашевский изобразил царя проезжающим со своей свитой через деревню. Зимняя морозная ночь. В одном из окошечек светится огонек. Царь подошел к этой избе и, стоя «позади забора», слушает разговор трех девиц. Его охрана и слуги с собаками ждут его на дороге, возле царских саней. Здесь все жизненно и правдоподобно: смотришь на картинку и веришь в эту случайную остановку, обусловленную обстоятельствами.

Очень интересна иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке», изображающая старуху в виде морской владычицы. Нельзя смотреть без улыбки на дряхлую старуху с глупым и важным лицом, восседающую в короне и каком-то немислимом одеянии в розовой раковине, влекомой четырьмя дельфинами в сопровождении хорошеньких русалок.

Чудесна иллюстрация «Золотой петушок на высокой спице». Художником взят в ней необычный ракурс — сверху. Это дало ему возможность показать необъятные дали Додонова царства. Весь лист выполнен в теплом колорите, насыщен золотистым светом, знаменующим «счастье», которое принес стране Золотой петушок.

Хороша заставка, начинающая «Сказку о мертвой царевне»: «снег валится на поля, вся белешенька земля». Интересен рисунок, изображающий царя Салтана на престоле «с грустной думой на лице», слушающего корабельщиков, и многие другие.

К сожалению, не все выполненные художником иллюстрации были использованы в «Сказках»: две из них были помещены в вышедшем в том же году однотомнике сочинений

Пушкина, некоторые так и не увидели света, и в числе их «Царь Салтан подслушивает под окошком». Этот интересный рисунок можно видеть только в музее А. С. Пушкина в Ленинграде, а авторское повторение его (1960) — в музее А. С. Пушкина в Москве.

В 1950 году выходит с его рисунками сборник «Охотник до сказок», в последующие годы — «Сказка про Ерша», «Уральские сказы» Бажова, «Грамотей и его сестра Ганечка», «Мордовские сказки» и многие другие. Стиль рисунков в этих сказках постепенно меняется, обводка контуром хотя и остается, но мало заметна. Доминируют другие элементы рисунка, приобретает большое значение композиция листа, цвет, острые характеристики действующих лиц.

Крупным этапом в творчестве Милашевского были иллюстрации к «Коньку-горбунку» Ершова. Художник работал над ними в течение ряда лет. Самое замечательное в рисунках к знаменитой сказке Ершова не эрудированность художника в русской старине, а созданный им тип главного героя сказки — Иванушки-дурачка. Художник совершенно по-новому подошел к трактовке этого героя. У Милашевского Иван — это настоящий русский народный герой. Он воплощает лучшие качества русского народа — смелость, находчивость, мужество, настойчивость в преодолении трудностей, честность, прямоту и даже некоторую дерзость в обращении с царем. Какой стойкий, неунывающий оптимизм, какая верность своим крестьянским воззрениям, нежелание прислуживать и сливаться с царской челядью! Такие Иваны были творцами русской истории.

Этот образ был создан художником не сразу, над ним пришлось немало поработать, он неоднократно уточнялся и улучшался. Последний наиболее удачный вариант его создан в этом году к подготавливаемому переизданию сказки.

После «Конька-горбунка» Милашевский исполнил ряд великолепных рисунков к русским народным сказкам, иллюстрировал сборники белорусских, марийских, чувашских и других сказок, а также отдельные сказки — «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» в обработке Алексея Толстого и «Синяя свита наизнанку сшита» в обработке А. Якимовича.

Сначала Милашевский исполнял только отдельные иллюстрации к сказкам, но в дальнейшем он, как правило, оформляет всю книжку целиком, начиная с обложки и форзаца и кончая надписями и мелкими украшениями, щедро рассыпанными по страницам книги. «Конек-горбунок», «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Синяя свита наизнанку сшита», отдельные издания «Сказки о попе и о работнике его Балде» — великолепные образцы художественного оформления книги, в которой все гармонирует и составляет единое целое.

На картинке обыкновенно смотрят, но к иллюстрациям Милашевского это слово не подходит: их не смотрят, а рассматривают, и рассматривать их можно многократно, каждый раз обнаруживая все новые и новые детали. Поразительна его творческая щедрость! Как бы много он ни нарисовал, все ему кажется мало, все хочется добавить еще какую-нибудь интересную подробность.

Иллюстрации Милашевского уходят своими корнями в самые глубины народной жизни. Поэтому они так правдоподобны, так убедительны. Кажется, что изображенные им персонажи обладают портретным сходством, что все они — даже водяной или черт — были именно такими и только такими, как нарисовал их художник. Это не абстрактно сказочные лица, не маски, как у некоторых художников — нет! — это точные этнические типы героев сказок, русских и лиц

других национальностей, во всем их разнообразии.

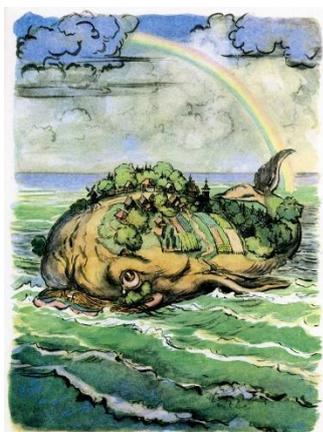
Иллюстрации Милашевского — это целая энциклопедия, из которой можно почерпнуть совершенно точные сведения о старинной архитектуре различных областей России и других народов во всех подробностях, вплоть до узоров деревянной резьбы и росписей оконных наличников, о народной одежде, о предметах быта и деталях обстановки, об игрушках и утвари, о тысяче самых разнообразных вещей.

Милашевский — один из крупнейших мастеров отечественной станковой и книжной графики первой половины XX века. Для его произведений характерны намеренная эскизность, беглый, динамичный эмоциональный рисунок, отличающийся точностью характеристик и остротой деталей. Иллюстрациям Милашевского свойственна какая-то внутренняя теплота и присущий народной сказке незлобивый юмор. Его рисунки — это не страшные сказки, наслушавшись которых дети долго не могут заснуть, видят во сне кошмары и просыпаются с криком в холодном поту; это мудрые сказки, иногда серьезные, иногда грустные, иногда смешные, но всегда добрые, как хорошие сны, увидев которые просыпаешься с улыбкой на губах.

Милашевский любит сказку, ему близок и понятен ее народный дух, ее мудрость и в то же время ее задорная веселость. И, наверно, поэтому его полные жизни рисунки передают самую сущность сказки, ее поэтическую душу, красоту и юмор.

Произведения Милашевского демонстрировались почти на всех основных графических выставках у нас и за рубежом, находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее в Ленинграде, Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, в музеях А. С. Пушкина в Москве и Ленинграде и многих других советских и иностранных музеях.

ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА ДМИРИЕВНА (1850–1898)

БИОГРАФИЯ

Елена Дмитриевна Поленова — сестра художника В.Д. Поленова, одна из первых русских художниц-иллюстраторов, график, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства.

Елена Дмитриевна родилась в семье, все члены которой так или иначе были связаны с научным и художественным миром.

Отец Дмитрий Васильевич Поленов был уважаемым учёным, археологом, историком. А брат Василий Дмитриевич Поленов, как известно, прославленный живописец, замечательный пейзажист. Мария Александровна Поленова, мать Елены Дмитриевны, была художницей и детской писательницей. Из её книги «Лето в Царском Селе» узнаёшь, как замечательно воспитывала она своих детей, уделяла внимание занятиям русской и мировой истории, подолгу и умно беседовала с ними, занималась рисованием. Дети не знали праздности. Однако Елена Дмитриевна не была студенткой Академии Художеств, поскольку в те годы женщины к учебе в высших учебных заведениях не допускались. Но она училась у замечательного русского художника и педагога П.П. Чистякова, позже у И.Н. Крамского и далее уже в Париже, в мастерской Ш. Шаплена.

В 1877-м Поленова поехала в Киев к сестре. Шла русско-турецкая война. Сёстры работали в госпитале, собирались открыть свою амбулаторию, ходили на женские медицинские курсы. Здесь же, в Киеве, Елена Дмитриевна влюбилась в талантливого врача, профессора киевского университета А.С.Шкляревского. Чувство было взаимным, но семья Елены Дмитриевны категорически возражала против этого брака и сделала всё, чтобы он не состоялся...

В результате этой личной трагедии Поленова, по воспоминаниям друзей, очень изменилась. Стала более замкнутой, холодной, как будто затаился на время маленький яркий огонёк в её душе. Она решила оставшуюся жизнь посвятить общественной деятельности и занятиям искусством. Поступила в рисовальную школу при Обществе Поощрения Художеств (1878-1880). Училась сразу в двух классах: акварельном и керамическом. На экзаменах была удостоена серебряных медалей (золотых в школе при ОПХ не давали) и — случай весьма необычный для того времени — получила предложение поехать на стажировку в Париж.

Приехав в 1882 году в Москву, Елена Дмитриевна вместе с братом В. Д. Поленовым оказалась в центре кружка талантливой молодежи, который составляли: К. А. Коровин, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, А. Я. Головин, С. В. Иванов, М. В. Якунчикова, И. С. Остроухов.

Тёплая, дружественная, творческая атмосфера, царившая в кружке, воскресила её от тяжёлого сна, в котором она жила после трагедии в личной жизни; разбудила дремавшие до этого времени силы художницы — вновь зажег огонёк в её душе и жажду не только общественной работы, но и творчества.

Поленова принимала активное участие в творческих вечерах кружка. Шила костюмы для театральных постановок. Подолгу гостила в имении Мамонтовых Абрамцево. Ходила на этюды вместе с Константином Коровиным. Здесь же Поленова познакомилась и с Виктором Васнецовым. Это общение во многом определило народный дух её дальнейших творческих исканий. Стихийно сложившийся «абрамцевский художественный кружок» сыграл большую роль в развитии национальной художественной культуры, во многом определив особенности стиля модерн в России.

Всё больше увлекаясь русским народным искусством, Поленова вместе с Елизаветой

Григорьевной Мамонтовой начала создавать в Абрамцеве музей народного искусства, собирая по деревням предметы быта, образцы ткачества, вышивки, зарисовывая орнаменты. Чтобы пополнить коллекцию, дамы даже ездили в специальные экспедиции за предметами быта по Ярославской, Владимирской и Ростовской губерниям. Экспонаты коллекции служили образцами для столярно-резчицкой мастерской, управляемой Е. Д. Поленовой и Е. Г. Мамонтовой. С 1885 по 1894 год Елена Дмитриевна выполнила свыше 100 проектов мебели и предметов декоративно-прикладного искусства (мебель, расписные фарфоровые блюда).

Елена Дмитриевна с увлечением создавала орнаменты для мебели и утвари по мотивам русских народных орнаментов. У мастерской было много заказов, а в Москве был даже открыт специальный магазин.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Елена Дмитриевна, первая из русских художников обратила внимание, что русские дети растут на немецких и английских сказках. Она с огорчением обнаружила, как писала В.В. Стасову, что «не знает ни одного детского издания, где бы иллюстрации передавали поэзию и аромат древнерусского склада». И она решила попробовать себя в книжной иллюстрации для детей.» Лидия Кудрявцева

«Способность к русскому стилю», внимательнейшее и кропотливое изучение русского народного искусства, «страсть к национальному складу» не могли не подвести художницу к знакомству с фольклором. Поленова заинтересовалась иллюстрированием сказок.

В работе «Зверь» чувствуется влияние нового стиля Модерн.

«Зверь (Змий)»

Иллюстрация к сказке «Война грибов»

для детей, то я постаралась перенестись в то далёкое время, когда, слушая этот рассказ, я представляла себе в лесу миниатюрные посёлки, монастыри и города, выстроенные, так сказать, в грибном масштабе, в которых живут и действуют эти удивительные существа, так как в детском разумении гриб — это существо совсем живое и очень привлекательное...»

«Вы спрашиваете, как мне пришло в голову иллюстрировать «грибной поход». Я начала не с него, а с других сказочных сюжетов, заимствованных из сборника Афанасьева, по правде сказать, рисовала я их без определённой цели, потому что мне нравились мотивы русских сказок (я всегда любила русскую жизнь в её прошлом). Эти рисунки видели у меня кое-кто из приятелей, стали говорить об издании — мысль мне улыбнулась — я начала иллюстрировать афанасьевскую «Белую уточку». Потом, когда сцены с человеческими фигурами показались мне однообразными, мне захотелось другого, и тогда я вспомнила «войну грибов» в той редакции, как я слышала её от своей бабушки в очень раннем детстве, редакцию с вариантом об волнушечьем монастыре, которого я потом нигде не встречала. Так как издание предназначалось

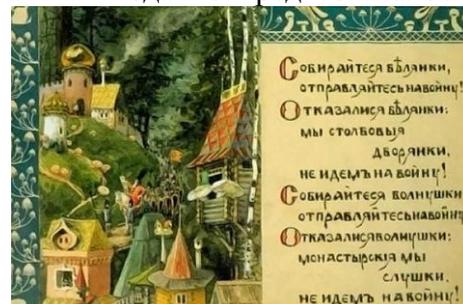

Иллюстрация к сказке «Война грибов»

Иллюстрации к сказке
«Белая уточка».

Для иллюстрирования она брала не только уже опубликованные сказки из сборника Афанасьева, но и активно собирала сказки сама, ходя по окрестным деревням. В деревнях за художницей обычно шла вереница ребятишек. Чтобы «удержать их в спокойствии», она просила рассказывать ей сказки и тут же записывала текст. «Избушку на курьих ножках» записал по просьбе художницы грамотный крестьянский мальчик, – «мастер сказки сказывать», как говорили о нем его товарищи. Слышал он эту сказку в своей же деревне.

Здесь ее ждало не одно открытие. Так, записав в глухой северной деревне текст народной сказки «Сынко-Филипко», рассказывающей о мальчишке, вырезанном из чурбанчика и оживленном любовью и теплом матери, она убедительно доказала, что данный сюжет является архетипическим для русской культуры, то есть не был заимствован из западноевропейских литературных источников.

Первые иллюстрации к сказкам Елена Дмитриевна сделала в 1886 году. С этого времени до конца своей жизни она не бросала любимого занятия. За двенадцать лет Поленова сделала иллюстрации более чем к двадцати русским народным сказкам и поговоркам.

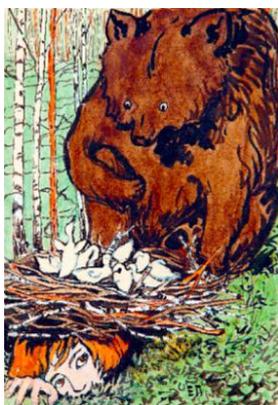

Сказка «Избушка на курьих ножках».

Книги, оформленные Еленой Поленовой, являются большой редкостью, основная их часть, а также ее иллюстрации хранятся в Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В. Д. Поленова в Тульской области. Музей книги представляет несколько изданий из своего фонда — сказки «Война грибов», «Сынко-Филипко», иллюстрацию к книге М. А. Поленовой «Лето в Царском Селе» и другие интересные книги.

Иван-царевич и Жар-птица

«Почему у медведя нет хвоста»

Жар-птица

РАЧЁВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1906–1997)

БИОГРАФИЯ

Евгений Михайлович Рачёв родился в 1906 году в Сибири, в Томске. Отца потерял очень рано. Мать его была зубным врачом. До четырнадцати лет он жил в деревне у бабушки. С детства Женя очень любил лес и не раз бывал в тайге, интересовался жизнью зверей и птиц, наблюдал за ними, подмечал их повадки и рисовал увиденное. Сибирь вспоминалась им потом как какая-то сказочная страна. Тетерева вечерами важно усаживались на ветках елей. Озера, полные рыбы и уток. А грибов... А ягод... Когда мальчику исполнилось 14 лет, умерла его бабушка, шла Гражданская война. И он, спасаясь

от голода, отправился к матери, которая жила в это время в Новороссийске.

Три месяца пробирался он в одиночку через всю растрезоженную революцией Россию из Сибири в Краснодарский край. Ему помогли солдаты, возвращавшиеся с фронта. Они взяли уставшего и исхудавшего паренька в свой вагон-теплушку, обогрели, накормили и довезли до Новороссийска.

Там, мечтая о кораблях и морских просторах, он поступил в мореходную школу. Однако из-за проблем со здоровьем от мореходки ему пришлось отказаться. Зато юноша снова начал рисовать. И поэтому пошёл учиться в Кубанский художественно-педагогический техникум. Преподавание в этом техникуме в те годы было поставлено очень хорошо. Многие преподаватели приехали из Петербурга и Москвы (спасаясь от голода).

Окончив техникум в 1928 году с отличием, он получил необходимые навыки художника. Потом Рачёв переехал в Киев и поступил на полиграфический факультет Киевского художественного института. Практически сразу он начал активно сотрудничать с различными издательствами в качестве художника-иллюстратора. В 1936 году рисунки молодого художника увидели в «Детгизе» и пригласили в Москву. Евгений переехал в столицу и стал активно работать.

Но вскоре началась Великая Отечественная война, и он ушёл на фронт. Прошел всю войну с 1941 по 1945 год. Сначала был рядовым в пулеметном батальоне в московском ополчении в самые тяжелые для Москвы дни, когда вражеские войска подошли почти к самому городу. Москву отстояли. Весь этот долгий путь от Москвы до Берлина Рачёв находился в действующей армии. В годы войны художник уже в звании лейтенанта служил и во фронтовой армейской газете «Боевая тревога». Узнав, что рядовой Рачёв умеет рисовать, командование поручило ему оформлять фронтовую газету. Некоторые зарисовки Рачева, сделанные на войне, были показаны на групповой выставке в 1946 году в Московском союзе художников. Но в дальнейшем Рачёв в своей работе к военной теме никогда не обращался.

После войны Евгений Михайлович вернулся в Москву и продолжил работу в «Детгизе». Сотрудничал и со многими другими издательствами. Когда он в конце 1940-х годов впервые принес свои рисунки с героями-животными так похожими на людей в издательство, то там сильно озадачились. Это было совершенно по-новому. Никто так не рисовал. Почти год не решались печатать. Но напечатали – и книги пошли нарасхват. Фантазия, выдумка, выразительность героев сказок, умение войти в народную культуру, юмор, доброта, которые исходили от рисунков и, конечно, высокое графическое мастерство – все это вызывало живой интерес взрослых и любовь маленьких читателей.

Над значительной частью своих книг Евгений Михайлович работал вместе со своей женой Лидией Ивановной Рачёвой, которая часто собирала материал для его будущих книг, делала зарисовки орнаментов и народных костюмов в музеях, переводила и пересказывала

сказки разных народов, была составителем сборников сказок и даже рассчитывала макеты книг для того, чтобы было точное соответствие текста и будущих иллюстраций.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Евгений Михайлович Рачёв - советский художник-анималист, один из самых популярных детских иллюстраторов. Почти двадцать лет Евгений Михайлович Рачёв был главным художником в московском издательстве «Детгиз»; иллюстрировал произведения В.М. Гаршина, Л.Н. Толстого, В.В. Бианки, М.М. Пришвина, В.Л. Дурова, Д.М. Мамина-Сибиряка, басни И.А. Крылова.

Особое место в творчестве художника занимает народная сказка - она составляет основную, наиболее яркую часть его художественного наследия. Евгений Михайлович Рачёв - удивительный мастер-физиономист, внимательный наблюдатель, он великолепно передавал характер и природные качества животных: их повадки, привычки, пластику, но при этом наделял их выразительными чертами и душевным складом человека. Его миниатюры - художественно безупречны; живописные герои - подлинны; простодушные, плутоватые, проказливые, весёлые, благодушные - они радостно узнаваемы и любимы. Цельное, доброе, жизнеутверждающее искусство Евгения Михайловича Рачёва, несомненно, является частью золотого фонда мировой иллюстрации.

В сказках всё необыкновенно. Животные и даже вещи ведут себя по особому: говорят по-человечески, думают и поступают, как люди - добрые или злые, смелые или трусливые, глупые или умные. Это оттого, что сказка всегда намекает на людей, на простую человеческую жизнь. Недаром говорят: «Сказка - ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок». Давным-давно родились в народе первые сказки о животных. Люди, которые создавали эти сказки, хорошо знали, как ведут себя животные, какие у них характеры. Они знали, что лиса — хитрая, волк — жадный и часто бывает глупым, а заяц всегда и всех боится. Именно такими чертами обычно наделяются эти животные и в сказках.

Но «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Легко и быстро можно посмотреть рисунок, а вот делать... Рисунок предшествует большая подготовительная работа. Ведь надо хорошо знать животных: как они выглядят, их повадки. Поэтому Рачёва часто можно было увидеть с альбомом и в зоопарке, и в лесу или у реки. Лес, природа многое подсказывали художнику в работе над сказкой. Художнику надо знать, как одевались люди, какие были дома в старину, какие работы делали крестьяне и какими орудиями. Об этом ему рассказывали книги и музеи. И ещё очень важное - надо знать людей, понимать человеческие характеры. Ну, а уж этому может научить только сама жизнь.

Е.М. Рачёв говорил: «Для меня особенно интересно передать в рисунке характер животного – добродушный или жестокий, безобидный или хищный. Изучая облик зверя и его характер, неожиданно замечаешь, что кто-нибудь из зверей или птиц удивительно похож на того или иного человека, а человек – на зверя или птицу ... Если вы, глядя на моих птиц и зверей, понимаете, что сказка-то, с хитринкой, на людей намекает, – значит, у меня получилось...»

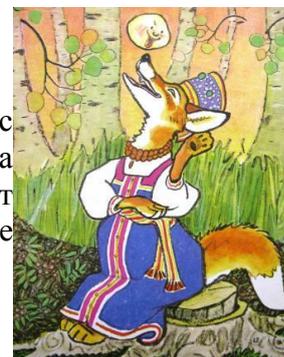
Много лет сказки о животных иллюстрирует художник Евгений Михайлович Рачев. Превращает обыкновенных зверей и птиц в сказочных героев. Заставляет их жить по-новому.

В рисунках Рачёва к сказкам звери - это необычные животные. Лисы, медведи, волки, зайцы одеты в костюмы людей, ходят, сидят, улыбаются, поют и даже плачут, как ... люди. И на мордах у них самые разнообразные выражения, как у людей. Тут и доброта, и хитрость, и глупость, и храбрость... И сразу видно - вот лиса, ласковая такая, а добра от неё не жди - обманщица она, от хитрости даже зажмурилась.

Вот лиса забралась на печку и кричит на зайца: выгоняет его из его же дома. Обратите внимание, как светятся недобрым огоньком её глаза, а поза и широко раскрытая пасть помогают нам почувствовать, что лиса злая и наглая.

Вот рыжая лисичка-сестричка — в белой кофте и синем сарафане с красным пояском. На шее у неё бусы, на голове красивый кокошник. Лиса слушает песенку колобка. Она такая ласковая, такая милая... Но добра от нее не жди! Она обманет колобка и съест его! И от удовольствия лиса даже зажмурилась!

«Колобок»

«Кот, петух и лиса»

А сколько лёгкости и изящества в быстром беге ещё одной лисы! Смотрите, как нежно и вместе с тем крепко прижимает она к себе петушка.

На бегу лисица повернула голову, подняла уши — не догоняет ли её кто-нибудь? Ведь она украла петушка!

Нет, погони не видно. И поэтому лиса довольна: её ярко-жёлтые глаза сверкают.

А вот совсем не страшный волк. Художник изобразил его простоватым и даже глупым. По совету хитрой лисы, он опустил хвост в прорубь, чтобы поймать рыбу. Тёмной ночью сидит он на морозе и ждёт. Ждет и не догадывается, что лиса обманула его. Ему холодно. За ночь хвост примёрз ко льду крепко-крепко. А волк думает: «Вот сколько рыбы я поймал!» Целую ночь просидел волк около проруби и не мог вытащить свои хвост. А утром пришли к проруби за водой женщины и избили волка Прыгал он, прыгал и оторвал себе хвост. Только тогда и смог убежать. Лиса и во второй раз обманула волка. Вот она едет на волке. Посмотрите, как довольна хитрая лисица! И как жалок волк, оставшийся без хвоста!

«Лисичка-сестричка»

«Заячья избушка»

Любимый персонаж русских сказок – медведь.

Посмотрите: косолапый стоит около избушки и не понимает, почему лиса его не боится. Его добродушная физиономия выражает удивление, рот приоткрыт, брови высоко подняты. Как же так? Он такой большой и сильный, а не может помочь зайчику: выгнать лису из заячьей избушки.

Рисуя иллюстрации к сказкам, Рачёв, кроме самих сказочных персонажей, создавал обстановку, в которой они живут и действуют. Он как бы вводит их в особый быт, характерный для жизни русского народа. Очень часто художник творчески обрабатывал сказки, добавляя новые ситуации и детали, и таким образом помогая увидеть и понять больше, чем написано в тексте. Такой приём, например, использован художником в иллюстрациях к русской народной сказке «Теремок».

Теремком в народных сказках обычно называют небольшим деревянный домик. В сказке теремком стал обыкновенный глиняный горшок. В нём стали жить сначала муха, мышка и лягушка, потом поселились также заяц, лиса и волк. Все они жили в теремке весело и дружно. И вдруг большой, неуклюжий медведь нечаянно сел на горшок и раздавил его, распугав всех жителей теремка.

Смотрите, как от рисунка к рисунку изменяется сказочный домик-теремок. На первом рисунке - это просто горшок. А вот на следующем -- это уже домик -- с окном и трубой. А чтобы горшок прочно стоял на земле, со всех сторон его подпирают брёвнышки. На третьем рисунке к теремку ведёт дорожка и лестница. На четвёртом, когда к теремку подходит лиса, -- на теремке уже появилась крыша. А на пятом рисунке, когда приходит волк, художник нарисовал вокруг теремка забор.

СУТЕЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (1903-1993)

БИОГРАФИЯ

Владимир Григорьевич Сутеев - детский писатель, художник, один из основоположников отечественной мультипликации, заслуженный деятель искусств РСФСР. Родился 5 июля 1903 года в Москве и до конца жизни прожил в этом городе, который очень любил.

Отец советского сказочника был врачом, однако творчество занимало в его жизни большое место: он много читал, интересовался искусством, занимался пением и живописью. Владимира и его младшего брата Вячеслава отец с детства приобщал к прекрасному: читал детям вслух, поощрял творческие успехи.

В своей автобиографии Сутеев вспоминал, как отец поощрял их интерес к рисованию, строго оценивал первые работы.

На школьные годы Сутеева пришлось революционная пора: мальчиком он пошел учиться в мужскую гимназию, а заканчивал уже советскую школу. В 14 лет Владимир начал работать: художником (рисовал материалы для различных выставок, спортивные дипломы), санитаром, занимался физкультурой с младшими школьниками. Одновременно он продолжал образование: закончил МВТУ имени Баумана, затем поступил в государственный техникум кинематографии на художественный факультет, который успешно окончил в 1928 году.

Больше всего молодого художника заинтересовала мультипликация, которая в те годы делала в СССР первые шаги. Еще студентом он попал в коллектив создателей анимационного фильма «Китай в огне», а в 1931 году, уже после окончания учебы, стал создателем первого советского оригинального звукового мультфильма под названием «Улица поперек».

За всю жизнь Владимир Григорьевич создал около четырех десятков сценариев для мультфильмов — большинство из них было экранизировано им лично или другими выдающимися режиссерами. Впрочем, мультипликация была не единственным призванием Сутеева — еще с юношеских лет он как художник-иллюстратор сотрудничал со многими детскими изданиями («Пионер», «Мурзилка» и др.), рисовал иллюстрации для детских книг.

Творческая биография Сутеева была очень богатой — за всю жизнь Владимир Григорьевич создал не один десяток сказок, мультфильмов, рисунков. Любимую работу Сутеев продолжал и в военные годы. Он ушел на войну всего два дня спустя после окончания работы над мультфильмом «Муха-Цокотуха»; воевал и с оружием в руках, на фронте, и с кинокамерой — создавал учебные фильмы для нужд армии. Когда выдавалось свободное время, рисовал для детей — ведь детям в военное время чудеса еще нужнее, чем в мирное.

В 1948 году Владимир Григорьевич оставил режиссерскую деятельность и перешел на работу в главное в стране детское издательство «Детгиз», полностью посвятив себя иллюстраторской работе. С иллюстрациями Сутеева вышли книги Родари, Чуковского, Барто, Михалкова и других классиков детской литературы. А в 1952 году «Детгизом» была выпущена первая книга, от корки до корки, от первого слова до последней иллюстрации созданная Сутеевым. Книга была тепло принята публикой и имела огромный успех. В последующие годы Владимир Сутеев стал автором десятков сказок, которые сегодня переведены более чем на три десятка разных языков и известны детям по всему свету.

Почему же иллюстратор вдруг превратился в сказочника? Сам Сутеев говорил: причина в том, что веселых детских книжек мало, а художников-иллюстраторов много, вот и приходится придумывать собственные истории, чтобы их иллюстрировать.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

С юношеских лет Владимир Сутеев как художник-иллюстратор периодически сотрудничал в журналах «Пионер», «Мурзилка», «Дружные ребята», «Искорка», в газете «Пионерская правда». С 1923 года иллюстрировал книги для детей. Среди самых известных его работ - иллюстрации к произведениям Корнея Чуковского и Самуила Маршака. С 1936 года Владимир Сутеев работал режиссёром на киностудии «Союзмультфильм». В 1941 году, перед тем как уйти на фронт, он закончил работу над «Мухой-Цикотухой» по произведению Чуковского. По сценариям В.Сутеева поставлены мультфильмы «Когда зажигаются ёлки», «Кораблик», «Петя и Красная Шапочка», «Кто сказал мяу?», «Кот-рыболов», «Хвосты», «Мы ищем Кляксу», «Мешок яблок», «Дед Мороз и Серый волк».

С 1947 года В. Сутеев работал в «Детгизе». В 1952 году в издательстве вышла первая книжка («Две сказки про карандаш и краски»), где В.Г. Сутеев проявил себя не только как художник, но и как писатель.

С тех пор издано немало сутеевских книг: «Это что за птица?», «Под грибом», «Мешок яблок», «Цыплёнок и утёнок», «Кто сказал «мяу?»», «Палочка-выручалочка». В.Г. Сутеев иллюстрировал произведения классиков отечественной литературы: сказки Чуковского, «Усатый-полосатый» С. Маршака, «Дядя Стёпа» С. Михалкова.

С иллюстрациями художника В. Сутеева впервые на русском языке вышли книги: Д. Родари «Приключения Чипполино» (сутеевские персонажи этой сказки стали образцом для детских игрушек), А.Прейсена «Весёлый Новый год», Л. Муура «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Любимцем детей стал сутеевский щенок Пиф (из книги «Приключения Пифа» в переводе с французского).

Остроумные, весёлые, добрые книжки Владимира Сутеева знакомы детям всего мира. Они переведены на 36 языков и издавались в Норвегии, Франции, США, Мексике, Японии, Чехословакии.

В книжную графику В.Г. Сутеев принес кинематографическое понимание стройности и цельности произведения и пристальный интерес к характерам. Сутеевские персонажи часто неожиданны, потому что неожиданно и остроумно само прочтение художником литературного текста. Персонажи художника - чаще зверята, поэтому он пристально вглядывается в природу, животных, наблюдая пластику их движения и повадки. В.Г. Сутеев стремится выразить в рисунках то, что остается за строкой текста. В сказке ведь нет подробных описаний, характеристик, словесных портретов, да и герои ее определяются довольно односложно: добрая фея, глупый король, хитрая лиса, и самостоятельно представить себе сказочного персонажа ребенок еще не

может. Вот тут то, и начинается активная роль художника-иллюстратора; смотрите, какие у нас привычки, манеры, походка, одежда, где мы живем и чем мы занимаемся.

Сказки, которые В. Г. Сутеев сочинил сам, написаны лаконично. Да ему и не нужно многословие: все, что не сказано, будет нарисовано. Художник работает как мультипликатор, фиксирующий каждое движение персонажа, чтобы получилось цельное, логически ясное действие и яркий, запоминающийся образ.

Искусство В. Г. Сутеева обращено к самым маленьким читателям-зрителям. Он их мудрый и добрый наставник, с ним легко и весело идти по сказке. Добросердечие и улыбка художника, классическая ясность его рисунков целеустремленно, спокойно и просто ведут читателя к постижению справедливости, человечности, нравственной чистоты.

УСПЕНСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА (1925-2007)

БИОГРАФИЯ

Марина Евгеньевна Успенская — художник-график, книжный иллюстратор, в совершенстве владеющий практически всеми графическими техниками.

Марина Евгеньевна Успенская родилась в Москве. Она выросла в семье с серьезными художественными традициями. Её дедом был член Академии художеств живописец Василий Иванович Навозов. Училась в Художественном училище памяти 1905 года. Продолжила образование в мастерской художественной книги МГХИ им. В.И. Сурикова.

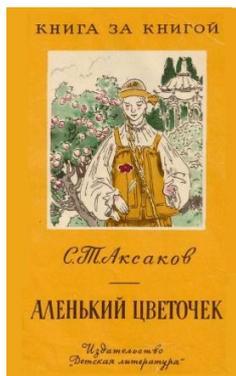
ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Нашла своё призвание в иллюстрировании детской книги. За почти полвека творческой биографии Марина Евгеньевна Успенская проиллюстрировала более двухсот детских книг, она создала иллюстрации в общей сложности к более чем 115 миллионам книг и открыток. Долгое время сотрудничала с издательствами «Детская литература», «Детгиз», «Малыш». С 1958 года, и до конца 1960-х была одним из ведущих художников журнала «Мурзилка».

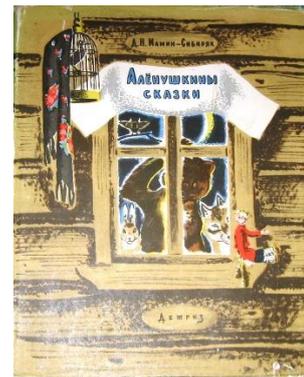
Марина Успенская приобрела широкую известность благодаря иллюстрациям к классическим русским сказкам. Книги с ее иллюстрациями издавались не только в России, но и в Чехословакии, Франции, Индии и Японии.

"Снегурочка"

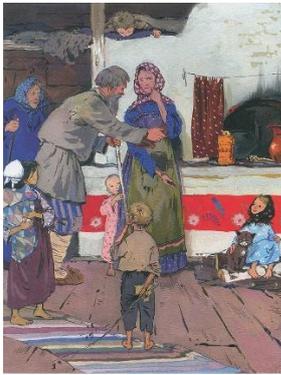

С.Т. Аксаков "Аленький цветочек"

Д.Н. Мамин-Сибиряк
"Алёнушкины сказки"

Среди книг оформленных Мариной Успенской: сказки «Снегурочка», «Волк и семеро козлят», «Куручка Ряба», «Три медведя» Лев Толстой, «Аленький цветочек» С.Т. Аксаков, «Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамин-Сибиряк, «Детство Тёмы» Н.Г. Гарин-Михайловский, «Лошадка» Лев Квитко, «Трудные стихи» Елена Благинина, «Великан» Георгий Балл, «Капустный лист» Елена Бехлерова, «Посиди, послушай» Сильва Капутикян, «Давайте мириться!» Марина Бородицкая, «Крупеничка» Николай Телешов, «Серебряное копытце» Павел Бажов, «Машины сказки» Софья Прокофьева, «Детский автобус» З. Александрова, «Дождик вышел погулять» Эмма Мошковская, «Мой капитан» Галина Демькина, «Обида» Агния Барто, «Про ослика» Яков Аким, сборники рассказов А. Чехова и М. Горького и многие другие. Марина Успенская довольно часто обращалась к одним и тем же произведениям, иногда иллюстрируя их совершенно по-разному.

П. Бажов "Серебряное копытце"

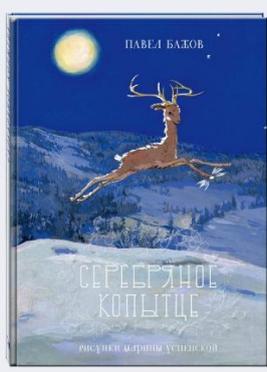

"Волк и семеро козлят"

С. Прокофьева "Маша и Ойка"

В течение многих лет творчества менялась её любимая графическая техника: тушь, акварель, гуашь, цветной карандаш. Она любила цветной карандаш, с которым не расставалась ни в метро вечером, ни на представлении балета. Менялась цветовая гамма рисунков: в нежные чистые тона всё активнее врываются экспрессивный красный и оранжевый... Менялся стиль: от живописных жанровых сцен — к уплощённым, лаконичным, почти символическим композициям. Неизменным оставались яркая индивидуальность, выразительность любого произведения Успенской, будь то книжная иллюстрация или живописный пейзаж Тарусы — места дачного отдыха семьи.

«Серебряное копытце»
П.П. Бажова

«Серебряное копытце» Бажова с великолепными иллюстрациями Марины Успенской - это её первая самостоятельная книга. И может поэтому она так непохожа на остальные её работы. Книга вышла в 1952 году в Детгизе, впоследствии художница сделала вариант этих иллюстраций в черно-белом виде, существовал также вариант книги, когда цветные иллюстрации печатались как черно-белые. Впоследствии Успенская еще неоднократно обращалась к сказкам Бажова, так в 1959 году вышел сборник "Живинка в деле", а в 1973 году художница создала совсем другой вариант иллюстраций к "Серебряному копытцу" И несмотря на то, что эти иллюстрации может быть слишком обособлены в творчестве художницы, слишком отличные от ее последующих работ, они прекрасны своей выразительностью, своей реалистичностью, своей

искренностью, своим пониманием и вживанием в текст Бажова. Эти иллюстрации из того ряда, когда художник не просто сопровождает действие некими иллюстративным рядом, не просто создает образы и настроение, а является таким же рассказчиком, как и писатель.

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»

«Снегурочка»

«Три медведя»

ХУДОЖНИКИ- АНИМАЛИСТЫ

ВАТАГИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1884-1969)

БИОГРАФИЯ

Родоначальником анималистики считают Ватагина Василия Алексеевича.

Василий Ватагин родился в Москве.

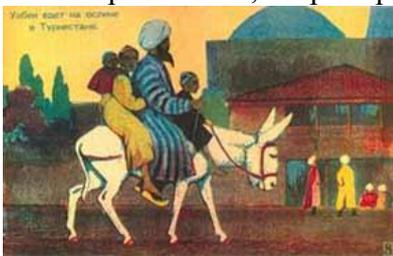
Природа, животные, птицы интересовали его с детства, а любимым занятием было рисование. Уже ребёнком ему хотелось нарисовать животное точно. Для этого он «старательно срисовывал иллюстрации из зоологических учебников». Его мать была учительницей гимназии и, видя такое увлечение сына, приносила домой зоологические таблицы и атласы с изображениями животных, а рисунки к многотомному изданию Брема стали «идеалом» будущего художника.

Он старательно рисовал — «по частям, как умел», — чучела животных, а с пятнадцатилетнего возраста ходил заниматься в студию художника-акварелиста Н.А. Мартынова. Мартынов помог Ватагину устроиться рисовать в Московский зоосад, где начинающий художник стал проводить всё свободное время.

Несмотря на столь явное пристрастие к рисованию, по окончании гимназии молодой человек поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Московского Университета (1902-1907). Так как в кругах, в которых вырос Ватагин, считалось необходимым получение высшего университетского образования.

Кроме того, Василий Алексеевич не был уверен в своих художественных силах и помыслить не мог о том, что он сможет стать профессиональным художником. Однако тяга к рисованию была столь велика, что, учась на втором курсе Университета, Ватагин стал посещать студию художника К.Ф. Юона. Там он учился рисовать «человеческую фигуру», изучал разные техники рисования, теорию рисунка и живописи.

Всю взрослую жизнь Ватагин много путешествовал по миру, по Западной Европе, ездил в Индию и на Цейлон, был на севере России, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Кавказе. Всюду его неизменно сопровождали альбом с красками и карандашами. Он изучал и рисовал животных и птиц в зоопарках и на воле. Писал многочисленные этюды, а в музеях мира тщательно зарисовывал произведения искусств, изображающие животных, учась у мастеров, живших в Древнем Египте, Месопотамии, Греции. Из этих поездок он привозил сотни рисунков, этюдов и — что не менее ценно для художника — новые впечатления, «освежающие душу».

Иногда по рисункам-впечатлениям от своих путешествий Ватагин создавал отдельные альбомы. Так, по материалам своего путешествия в Индию он издал альбом автолитографий.

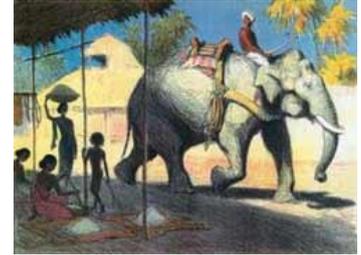
Литографии Василий Алексеевич учился в Берлине в студии К. Капштейна. В те годы владение литографией было крайне необходимым умением — большинство цветных иллюстраций в книжках делались именно в этой технике. Весь этот огромный запас впечатлений и наблюдений был нужен художнику и для работы над книжными иллюстрациями.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Две страсти определили судьбу художника: животные и искусство. С любовью к миру животных он родился. Самым большим праздником в детстве были редкие поездки в зоологический сад; любимым занятием – рисование животных с репродукций в журналах и книгах. Наслаждался книгой А.Э. Брема «Жизнь животных». Его сестра стала первой наставницей в искусстве, обучила технике акварели, путешествовала вместе с ним, что подтолкнуло его к профессии художника – анималиста.

Он начинает рисовать живых зверей и птиц в зоопарках разных стран. Самые яркие впечатления он получает при знакомстве с обезьянами: мартышки, составившие «красочный букет», шимпанзе с умным, проникающим в тебя взглядом, могучие орангутаны. Впечатлений было много, много получилось и рисунков. Как художник он преклонялся перед животным миром – мощным проявлением красоты.

Обезьяны, слоны, медведи, пингвины, птицы Василия Алексеевича не вырваны из их родной стихии. Напротив, он умеет приоткрыть завесу, приглашая заглянуть, приобщиться к откровенности природы, прикоснуться к её тайне. Некоторые рисунки собраны в серии. Одна из них содержит зарисовки животных разных времён и народов, частично опубликованные в его книге «Изображение животного. Записки анималиста».

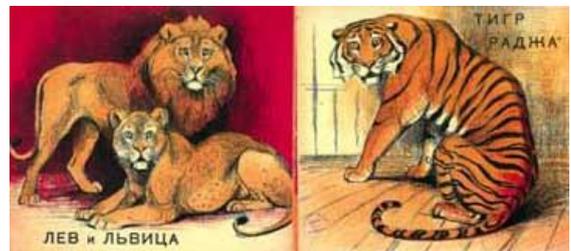

Другая посвящена различным типам походок животных, они разительно отличаются друг от друга, выдавая характер, повадки, образ жизни.

В третьей серии изучается мимика птиц и зверей. Мы увидим «тупое» выражение у бобра, «вдумчивое» у марабу, «надменное» у верблюда и ламы, «созерцательное» у обезьяны.

Но животных рисовать трудно: они всё время в движении. И Вагагин В.А. изобрёл метод карандашного наброска с живой подвижной натуры: на одном листе, следуя за основными движениями животного, одновременно начинаются несколько рисунков, на протяжении сеанса художник возвращается к тому из них, который отвечает позе, принятой моделью в данный момент. В результате возникает ряд быстрых, лёгких изображений животного с разных точек зрения.

Его рисунки передают не только зверей, но и колорит, настроение той или иной местности. Для него был важен обобщённый образ животного, его окраска, строение, форма. Для большинства своих книг он выбирал яркие цвета, собирая рисунок не из отдельных, разрозненных штрихов, а из плотных цветовых масс.

В 1924 году Василий Алексеевич выпустил книжку-картинку «Кто нас возит». Для рассказа о том, на каких животных человек перемещается по миру, Вагагин избрал формат, вытянутый по горизонтали. Таким образом разворот книги превратился в длинную дорогу, по которой двигались звери и их хозяева: неторопливые зебу тянут арбу, сочные сиреневые тени ложатся под их ногами на красную землю... по огненно-красной африканской пустыне стремительно скачет араб на одногорбом верблюде... сквозь палящий зной едет индус верхом на сказочном слоне, переливающимся сиреневыми, розовыми оттенками, покрытом роскошным алым ковром с жёлтой бахромой... на фоне золотого неба с силуэтом мечети едет на ослике узбек со своей

семьей... Цвет формирует пространство, а контраст между цветами — тёмными и светлыми, тёплыми и холодными — выстраивает предметы, задаёт ритм движения животных.

В 1926 году Ватагин делает «Азбуку в картинках», помещая в неё яркие, точные изображения животных, соответствующие разным буквам алфавита. Воспоминания об Индии воскресают в колорите книги «Слон Вамбо», а многочисленные наброски из московского зоопарка ложатся в основу книг «Московский зоосад» и «Мой зоосад».

Для большинства своих книг, адресованных маленьким читателям, Василий Алексеевич выбирал яркие цвета, собирая рисунок не из отдельных, разрозненных штрихов, а из плотных цветовых масс, как, например, в книге «Дикие звери». Он активно выстраивал, лепил форму предметов при помощи света и тени. Такой подход к изображению как к скульптурной, объёмной форме не случаен.

Около пятидесяти книг о животных иллюстрировал Ватагин В том числе рассказы Д.Н. Мамина – Сибиряка, Л.Н. Толстого, В.В. Бианки, М. Горького.

Самой же знаменитой детской книгой Ватагина является «Маугли» из «Книги Джунглей» Редьярда Киплинга. Этой книгой художник увлёкся ещё в детстве, мечтая когда-нибудь её проиллюстрировать. Во время поездки в Индию художник рассчитывал получить там «соответствующие впечатления», необходимые для создания иллюстраций.

Уже для первого варианта книги Ватагин сделал около двухсот эскизов композиций ключевых сцен. Рисовал с натуры не только животных, но и детей. Ватагин вспоминал: «Я сделал наброски с натуры, пользуясь услугами детей различных возрастов, в позах, соответствующих эскизам. Я встретил мальчика с индусским характером лица и удивительно богатой мимикой. Он легко принимал любые, соответствующие моим просьбам выражения — гнева или ярости, радости или горя, нежности и ласки...».

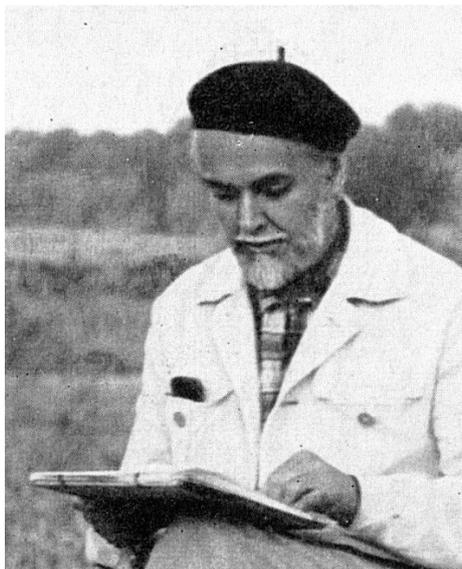

В течение тридцати лет художник обращался к «Маугли» шесть раз. В 1950-е годы художник снова переделал рисунки. Если в первых его иллюстрациях фона почти не было, то теперь герои книги действовали среди дикой природы. Фигуры зверей и Маугли были проработаны более детально и подробно, чем раньше.

«С глубоким чувством изумления, уважения и любви смотрю я на мир животных», — писал Ватагин. Свои знания и опыт в работе над анималистической иллюстрацией и скульптурой художник обобщил в автобиографической книге «Изображение животного: Записки анималиста». В ней он признался: «Теперь, оглядываясь на пройденный путь, я вижу себя всегда в работе: за рисунком, над скульптурой, за живописью. Я принадлежу к числу тех художников, которые достигают чего-то в искусстве путём упорного, напряжённого постоянства».

Творческое наследие Василия Ватагина огромно, и неслучайно многие художники-анималисты именно его считают своим Учителем.

ГОРЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1899-1988)

БИОГРАФИЯ

С 1949 по 1988 год, в доме на самом берегу реки Оки в деревне Соколова Пустынь, Ступинского района Московской области жил и творил заслуженный художник РСФСР, член союза художников СССР, скульптор-анималист, график, один из основоположников отечественной анималистики Дмитрий Владимирович Горлов.

Дмитрий Владимирович родился в Петербурге. Отец его, Владимир Петрович Горлов был художником, актером, читал лекции по русской филологии. Мать, Наталья Константиновна Врангель, увлекалась философией. Дед художника Петр Николаевич Горлов - горный инженер, организатор горного производства в России. Город Горловка на Донбассе был заложен на месте построенных П.Н. Горловым угольных шахт и назван в его честь.

С ранних лет Дмитрий проявил способность к рисованию, в 1921 году он поступает во ВХУТЕМАС. В 20-е годы произошло его знакомство с В.А. Ватагиным, ставшее определяющим на всю жизнь. «Выход на живую натуру в зоопарке к любимым с детства зверям, знакомство с Ватагиным, работа в Дарвиновском музее решили мою судьбу. Я понял, что анимализм - единственный путь, манящий меня», вспоминал Горлов.

В 1949 году Дмитрий Владимирович вместе с женой Натальей Валентиновной Серовой, младшей дочерью великого русского художника В.А. Серова, переезжает в Соколову Пустынь под Ступино. Это будет один из самых плодотворных периодов его творчества, а его дом станет местом встреч художника со ступинской интеллигенцией, молодыми художниками, старыми друзьями. За годы своей жизни Дмитрий Владимирович работал и в Государственном Дарвиновском музее, в Д.В. Горлов за работой в своей мастерской. Дом Д.В. Горлова в Соколовой Пустыни Детгизе, в Наркомпросе в художественном совете по игрушке, выполнял декорации и костюмы для театра Е. Вахтангова, пробовал себя в парковой скульптуре.

В 1943 году он становится главным художником Гжельского керамического завода, где мечтал создать «советское Абрамцево». С 1958 года работает на Дмитровском фарфоровом заводе. Его фарфоровые статуэтки «Ослик», «Зебра», «Жираф», «Зубробизон» в том же году были удостоены на Всемирной выставке в Брюсселе золотой медали «За верность национальным традициям». Разнообразны грани таланта художника - иллюстрация, монументально-декоративная скульптура, рельеф, статуэтка, миниатюра, игрушка, предметы быта. Он работал в камне и дереве, резине и бумаге, металле и папье-маше.

После кончины Д.В. Горлова 8 августа 1988 г., в его доме была сохранена мемориальная обстановка мастерской, в Ступинской художественной галерее «Ника» и Ступинском историко-краеведческом музее экспонировались графические и скульптурные работы автора, однако со временем значимость фигуры художника стала не заслуженно скрадываться.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

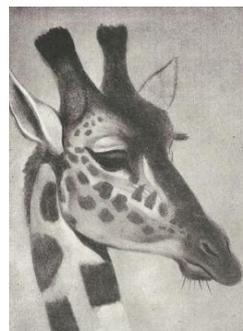

Первой самостоятельно оформленной книгой Дмитрия Горлова стала «Лобо, король Куррумпо» Сетон-Томпсона, выпущенная издательством «Синяя птица» в 1923 году. Здесь чувствуется значительное влияние лаконично-экспрессивной черно-белой графической манеры Моора, но в последующие годы Горлов, сохраняя лаконизм, стремится к

утонченной фактурной конкретности в передаче облика животных, которая придает особое своеобразие его работам зрелых лет.

Барсуки. «По следам» (книжка-картинка).

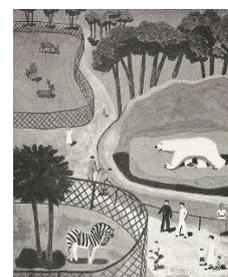

Голова жирафа.

Василий Вагагин сыграл в жизни своего ученика важнейшую роль, не только открыв ему путь в большое искусство, но и проведя по многим нужным дорогам профессии. Вместе они иллюстрировали несколько книг, среди которых «Живет, растет, движется» Софьи Федорченко.

Следующую книгу С. Федорченко «Звери» (1933) Д. Горлов иллюстрирует самостоятельно, и здесь уже узнается характерная пластика его будущих керамических работ

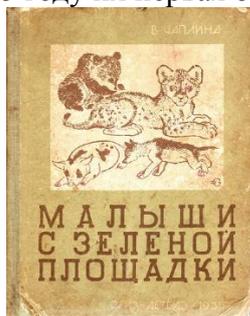
Однако, удивительный факт: тесное сотрудничество двух сильных и своеобразных художников не сблизило их почерки, оба сохранили творческую свободу. Но этих мастеров сближает самое главное: интерес и любовь к животным, служение общей анималистической теме.

В 1933-34 годах Горлов с головой погружается в новую и увлекательную тему: он рисует звериный «детский сад», который организовала в Зоопарке Вера Чаплина. Отдельные рисунки публикует в «Мурзилке», но основной материал собирает для книги, которую в это время по заказу Детгиза пишет Чаплина.

«Мурзилка» № 5, 1934

В 1935 году их первая большая совместная работа увидела свет.

Форзац книги

3 из 85 страниц, украшенных рисунками Горлова

На материале площадки молодняка Чаплина и Горлов делают еще две книжки для самых маленьких: «Медвежонок Рычик и его товарищи» (1936) и «Рычик и Ласка» (1947)

Кроме того, «Малыши с зеленой площадки» вошли, как составная часть, во вторую большую книгу Чаплиной «Мои воспитанники» (1937), но многие свои рисунки Горлов переработал для нового издания, которое он иллюстрировал вместе с Георгием Никольским.

Книжные иллюстрации Дмитрия Горлова 1940-х -1950-х годов, пожалуй, повторяют наработки предвоенного десятилетия.

Ёж «Зоозагадки» Г. Скребицкого

«Зимовье зверей». Русская народная сказка в обработке М. Булатова.

Лиса «Про птиц и зверей» Г. Скребицкого и В. Чаплиной

В. Чаплина. «Малыши в зоопарке».

В основном все иллюстрации Горлова выполнены в карандаше, еще он делал зарисовки пастельными мелками или угольками. От законченной работы зарисовка отличалась тем, что здесь художник прорисовывает фрагмент - это может быть голова жирафа, или белый медведь замерший на льдине, вот здесь один и тот же волчонок нарисован в разных позах, автор рисунка соблюдает и сходство с животным, а еще обязательно по рисунку даёт почувствовать повадки и характер зверя.

В эскизах и набросках зверей художник прорабатывал движение животного, а рисование стало для него необходимостью. На каждое животное у него была заведена специальная папка, и в каждой такой папке за долгие годы накопились десятки рисунков, но самым любимым был образ волка.

КАПУСТИНА ТАТЬЯНА ПОРФИРЬЕВНА (1935)

БИОГРАФИЯ

Татьяна Порфирьевна родилась в Ленинграде в 1935 году в семье служащего. Рисовала она с детства, посещала скульптурный кружок во Дворце пионеров. С серебряной медалью закончила среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, после неё там же закончила графический факультет.

Первая проиллюстрированная ею книжка вышла в 1959 году - А.П. Чехов «Белолобый». С тех пор было издано более 100 книг с рисунками Капустиной - в том числе книги Толстого, Чехова, Мамина-Сибиряка, Паустовского, Бианки, Пришвина, Житкова, Снегирёва и многих других.

Работала в издательствах: Весёлка (Киев), Детгиз (Москва, Ленинград), Малыш, Лениздат, Детская литература, Тимошка, Мир ребенка.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В своих иллюстрациях художница продолжает и развивает традиции знаменитой ленинградской школы книжной графики, подарившей детской книге таких мастеров, как В. Лебедев, Е. Чарушин, В. Курдов. Обаятельные, весёлые и лукавые, её пушистые и пернатые персонажи всегда очень выразительны. Они оставляют чувство восхищения и изумления перед бесконечной красотой и многообразием мира природы.

Мастерство Татьяны Порфирьевны, ставшей уже давно признанным классиком анималистического жанра, позволяет легко и свободно передавать сложнейшую пластику, настроение, характер животных. Она досконально знает повадки зверей. В основе искусства художника-анималиста всегда лежат глубокие жизненные наблюдения, постоянное изучение живой природы.

Татьяна Порфирьевна никогда не сидит на месте, всю жизнь путешествует по миру с блокнотом, карандашом и красками, и всюду рисует. Она побывала в горах Памира вместе с экспедицией зоологов, на Амуре с этнографами, в полярной тундре Таймыра кочевала с оленеводами, на Камчатке гостила у вулканов под Ключевской сопкой, была в Братске, Новосибирске, в Крыму, Ставрополе, Дрездене, в заповедниках Аскания-Нова, Бухарском, на Северном Кавказе, в Арктике и на далёких Командорах.

В давние времена моряк, которому удавалось благополучно миновать мыс Горн, имел право украсить свое ухо золотой серьгой. «Так вот, на моём ухе таких серёжек должно быть четырнадцать», - смеётся Татьяна Порфирьевна. И это правда - она прошла мыс Горн четырнадцать раз.

Многие рисунки и акварели выполнены подчас в самых невероятных условиях, но являются живейшими свидетелями увиденного, отражают её впечатления. Из этих поездок

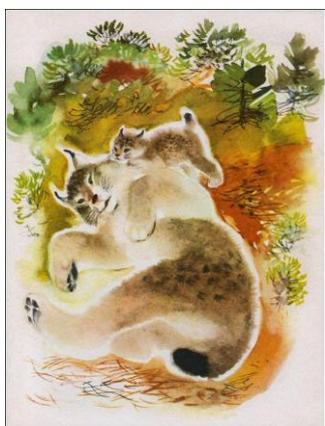
рождалось большинство её произведений, являющихся, по сути, документальным, мастерски выполненным свидетельством увиденного и встреченного на своем пути. Результатом этих её поездок стали всеми любимые, мастерски оформленные детские книги. ...На безлюдных скалах Антарктики рисующую художницу плотно обступили небольшие любопытные пингвины. Некоторые даже на цыпочки приподнимались, чтобы лучше разглядеть что она рисует, а главное - кого из них. А другие настолько осмелели, что пытались склёвывать разноцветные горошки с рисунка на сумке художницы...

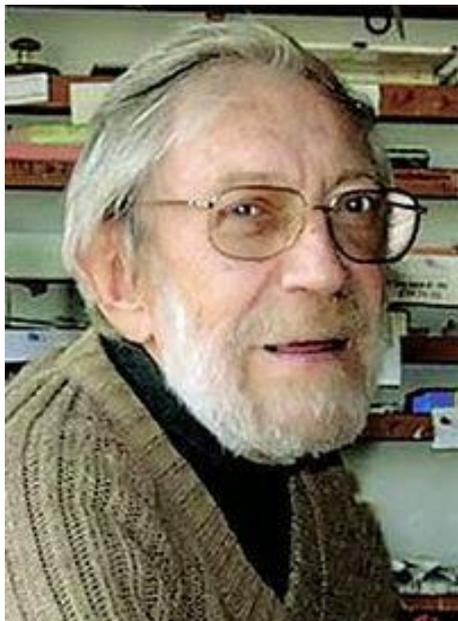

...Качается на сосенке маленький медвежонок, удивлённо взирая вокруг. Ему не страшно, он под охраной матери. Тема материнства в мире животных является одной из любимых в творчестве Татьяны Капустиной. Она внимательно всматривается в мир живой природы. Достоверно изучив повадки животных, она с лёгкостью изображает и настороженную позу косули-матери, и нежную улыбку мамы-рыси, оберегающей своего детеныша... Капустина - художник большого дарования. Её произведения приносят людям радость, напоминают о необходимости охранять всё то прекрасное, что нас окружает, охранять наш мир...

Произведения Татьяны Порфирьевны Капустиной хранятся в лучших музеях и галереях России: от Петербурга до Комсомольска-на-Амуре, а также за рубежом в частных собраниях многих стран мира. Её работы в области книжной графики отмечены международными премиями (Болгария, Чехия, Словакия, Вьетнам, Германия).

Их часто можно увидеть на различных международных выставках и книжных ярмарках.

МИТУРИЧ-ХЛЕБНИКОВ МАЙ ПЕТРОВИЧ (1925-2008)

БИОГРАФИЯ

Май Петрович родился 29 мая 1925 года в Москве. Родители Мая были художниками, поэтому желания мальчика рисовать всячески поощрялись — с самого детства ему старались привить любовь к искусству. По его собственному признанию с детства его окружали одни художники, и до определенного возраста ему даже сложно было представить, что есть другие профессии. Серьезным препятствием на пути юного таланта стала война. Вместо того, чтобы получить образование и продолжать совершенствовать навыки изобразительного искусства Май в возрасте 17 лет отправился добровольцем на фронт.

В 1943 году в Красной армии была организована фронтовая бригада художников, где и служил Май Петрович. Цель создания бригады – наглядная агитация. Художники изображали портреты вождей и маршалов на больших плакатах. Когда советские войска одерживали важные победы, плакаты размещались в центрах освобожденных городов для поднятия боевого духа. С этой бригадой Митурич прошел по таким городам как Варшава, Киев, Минск, Курск, Вильнюс, Белгород и Новгород.

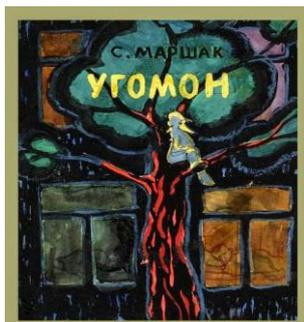
Окончание войны Май Петрович встретил в Берлине, где на Александер-плац бригада художников расставила портреты всех маршалов СССР. Будущий художник служил в армии до 1948 года. По итогам службы, Митурича наградили медалями «За взятие Берлина» и «За боевые заслуги», а также вручили орден Отечественной войны II степени.

Не дожидаясь конца службы, Митурич в 1947 году поступил на заочное отделение в Московский полиграфический институт, который успешно закончил в 1953 году, получив диплом специалиста художника книги.

Большое влияние на Митурича, как на художника, оказали многочисленные поездки с его отцом Петром Митуричем — известным советским художником. Командорские и Курильские острова, Алтай, Тува, Средняя Азия, Камчатка — эти и многие другие места СССР объездил Май Петрович.

Эти путешествия вдохновляли художника на многие работы, которые в последствии были использованы как иллюстрации к рассказам о Родине и ее природе в целом. К. Паустовский в предисловии к книге Г. Снегирева «Рассказы для детей» назвал Митурича «Проводником по чудесной стране, имя которой Россия». Природа для Митурича всегда была неиссякаемым источником вдохновения.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Иллюстрации Митурича полны обаяния, пластического артистизма, юмора. Во многом продолжая традиции «ленинградской школы» 1920-30-х годов, на книжной странице он словно ведет изобразительный диалог с В. Конашевичем, Ю. Васнецовым, Н. Чарушиным. И при всем том Май Митурич всегда узнаваем, его манера индивидуальна и неповторима. Наряду с иллюстрацией публика и критика запомнила станковые листы Митурича: графические портреты друзей и близких, акварельные пейзажи, которые привозились из поездок - к Белому морю, на Алтай, в Крым...

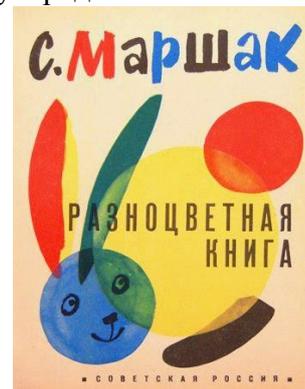
Внимание ценителей мастера постепенно все более начала привлекать его своеобразная живопись маслом. В семье Митуричей-Хлебниковых живопись почиталась наиболее достойным и увлекательным занятием для художника, но свободно отдаться этому влечению Май Петрович смог лишь в последний период, когда его карьера художника-графика достигла пика признания и стабильности.

К тому времени у него был весьма ответственный опыт живописания: двести метров настенной росписи в московском Палеонтологическом музее, где Митурич работал вместе с В. Дувидовым (1989-1991). С середины 1950-х и до конца 1980-х годов Май Митурич оформил около 100 книг для детей. Среди них - иллюстрации к произведениям К. Чуковского, С. Маршака, Г. Снегирева, А. Барто, С. Михалкова, Р. Киплинга, Л. Кэрролла, С. Аксакова, «Одиссее» Гомера, «Японским народным сказкам». Иллюстрации М. Митурича были отмечены многочисленными дипломами Всесоюзного и Всероссийского конкурсов искусства книги, медалями Международной выставки книжного искусства в Лейпциге и международной биеннале

иллюстрации в Братиславе, международным дипломом имени Г.Х. Андерсена. Оформленные им книги неоднократно издавались за рубежом.

За оформление сборника «Японские народные сказки» Май Митурич был удостоен Ордена Восходящего солнца - второй по значимости государственной награды Японии. В числе других наград мастера - Госпремии РСФСР и Российской Федерации. Работы Мая Митурича-Хлебникова, получившие высочайшую оценку профессионалов и зрителей, хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного Музея Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина, крупнейших зарубежных музеях и частных коллекциях.

ЧАРУШИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1901-1965)

БИОГРАФИЯ

Евгений Иванович Чарушин родился в 1901 году на Урале, в Вятке в семье Ивана Аполлоновича Чарушина, одного из видных архитекторов Урала. Чарушин великолепно рисовал с детства. Рисовал, «преимущественно зверей, птиц да индейцев на лошадях».

После окончания в 1918 году средней школы Чарушин был призван в Красную Армию. Там был назначен помощником декоратора в культпросвете Политотдела штаба Красной Армии Восточного фронта. Отслужив 4 года, он вернулся домой. Поступил на живописный факультет в Петербургскую Академию художеств (ВХУТЕИН), где занимался пять лет.

По окончании учёбы Чарушин пришёл со своими наработками в Детский отдел Госиздата, которым заведовал в тогда знаменитый художник Владимир Лебедев. Чарушинские рисунки из мира животных понравились Лебедеву, и он поддержал молодого художника.

Первая книга, иллюстрированная Евгением Ивановичем - рассказ В. Бианки «Мурзук». В 1930 году Чарушин попробовал писать небольшие рассказы для детей о жизни животных. До войны Евгений Иванович создал около двух десятков книг: «Птенцы», «Волчишко и другие», «Облава», «Цыплячий город», «Джунгли - птичий рай», «Животные жарких стран». Продолжал он иллюстрировать других авторов - С.Я. Маршака, М.М. Пришвина, В.В. Бианки. Во время войны Чарушина эвакуировали из Ленинграда на родину, в Киров (Вятку). Он рисовал плакаты для «Окон ТАСС», писал картины на партизанскую тему, оформлял спектакли в Кировском театре драмы, расписывал помещение детского сада одного из заводов и фойе дома пионеров и школьников. И занимался с детьми рисованием.

В 1945 году художник вернулся в Ленинград. Помимо работы над книгами, он создал серию эстампов с изображениями животных. Ещё до войны он увлёкся скульптурой, расписывал чайные сервизы, а в послевоенные годы делал из фарфора фигурки животных и целые декоративные группы.

Последней книгой Чарушина стали «Детки в клетке» С.Я. Маршака. А в 1965 году ему посмертно была присуждена золотая медаль на международной выставке детской книги.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Кроме своих собственных книг («Волчишко и другие», «Васька», «Про сороку») Е.И. Чарушин иллюстрировал произведения В.В. Бианки, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского и др.

В иллюстрациях Е.И. Чарушина, художника-анималиста, мир зверей раскрыт в ярких образах, с большой теплотой и гуманностью. У него свои приемы передачи формы, цвета и фактуры. Его герои реалистичны, и сказочны одновременно. Он стремится лаконичными средствами выразить характер каждого зверя, передать радость общения с живым.

Е.И. Чарушин подробно и конкретно изучил животных, что, создавая свои рисунки, мог не думать о точности передачи формы или пропорции, так что это подразумевалось уже само собой. Такой подход помогал сосредоточиться на создании образов. Каждая иллюстрация не похожа на другую, в каждой свой собственный эмоциональный образ - определенный характер в определенном состоянии.

Герои Е.И. Чарушина добры, обаятельны. Они легко входят в сказочный мир. Художник любил изображать звериных детенышей - пушистых, мягких и еще совсем беспомощных. Е.И. Чарушин выработал свой метод иллюстрирования - чисто живописный. Он рисует не контурно,

а, можно сказать антиконтурно, необычайно искусно, пятнами и штрихами. Зверь может быть изображен просто "лохматым" пятном, но в этом пятне ощущается и настороженность позы, и характерность движения, и особенность фактуры - упругость поднятой дыбом длинной и жесткой шерсти вместе с пуховой мягкостью густого подшерстка.

С огромным уважением Чарушин относился к своим читателям. Он был рад тому, что нарисованные им звери нравятся не редакторам и критикам, а именно малышам. Рассматривая книги Чарушина, можно смело сказать, что и иллюстрации, и сами тексты отражают цельный, единый внутренний мир их создателя. Рисунки и рассказы познавательны, лаконичны, строги и понятны любому, даже маленькому ребенку. В сборнике "Птенцы" (1930 год), состоящем из коротких рассказов о совытах, коростелятах, рябчатах, Евгений Чарушин мастерски выделяет наиболее броские и запоминающиеся особенности героев. Чарушин

отлично знал повадки животных. В иллюстрациях он изображал их с необыкновенной характерностью и точностью. Индивидуален каждый его рисунок, в каждом из них персонаж изображен со своим особым характером, который соответствует той или иной ситуации.

К творчеству художник подходил всерьез, именно как к творчеству, а не как к забаве или просто времяпровождению (пусть даже полезному). Главным он считал создание образа, «а если нет образа, так и изображать нечего, и остается другой процесс работы - вроде руководителя, это путь, идущий от механических навыков» (Чарушин Е. И. Мой метод рисования с детьми // Дошкольное воспитание, №2, С. 22-25). Детское сознание в общем переполнено образами, которые зарождаются в нем непрерывно. Задача руководителя - подтолкнуть эти образы, помочь им запечатлеться на бумаге, и для этого совсем не надо быть художником. Разделенная с ребенком радость творчества, радость его находкам в рисовании, в создании образа поддерживает ребенка в процессе работы, дает ему уверенность в себе, считал Е. И. Чарушин.

Чарушинские звери эмоциональны, трогательны. Фон и среда едва намечены в ранних его книгах. Главное - показать животное крупным планом, при этом не просто создать художественный образ, но и максимально правдиво изобразить героя. Евгений Иванович не любил плохо нарисованных с точки зрения биологии зверей. Он также считал, что рисунки в детской книге должны быть дышащими, живыми.

Из множества фактур складывается живописность образов животных Чарушина, которые мастерски передают шерсть зверя, перья птицы. Создавать живописные по фактуре, сложные рисунки было удобнее всего именно в технике литографии. Чаще всего художник использовал природные пастельные тона. Он не признавал литографских правил и законов, темпераментно водил карандашом, царапая по литографскому камню бритвой и иглой. По многу раз Евгений Иванович мог заклеивать не получившиеся части на рисунке или замазывать их белилами.

Чарушин-писатель и Чарушин-художник, споря и сомневаясь, искали облик книги, неразрывную связь между словом и изображением, рисунком и текстом. В этой связи главным становился глагол. «Глагольные» действия в рисунках и коротких текстах разворачиваются в определенных ритмах, не мешая друг другу, а только помогая усиливать впечатление, «увидеть», особенно в книжках для самых маленьких с незатейливыми, полными очарования рассказиками и картинками, например, про котенка Тюпу. Вот сколько всего успевает крошечный Тюпа в нескольких строках текста: схвачу, ловлю, поймаю, поиграю; он ползет, прячется, тюпает-тюпает. По одним глаголам нетрудно представить шаловливого котенка.

Интонация каждой фразы непосредственная, с нежным удивлением пред тюпиными проделками. На всю «глагольную» страничку не больше одного-двух рисунков. Выбирается самое характерное, самое выразительное движение котенка и показывается крупно. Это тоже «глагольные» рисунки, наполненные движением, ритмом. Художник откровенно любит

крошечным зверьком, его пушистостью (известно: Чарушин как никто умел передать фактуру шерсти зверя), радуется ловкости и непосредственности. Позы котенка, его глаза полны разнообразных чувств, опоэтизированы и очень точны. «Моя задача, - говорил художник, - дать ребенку предельно цельный художественный образ зверя... Обогащить художественное восприятие ребенка, открыть ему новые живописные ощущения мира». В результате рождались совершенные произведения искусства, а образы представляли как совершенные творения природы, будь это простенький котенок или царственный барс.

Звериные малыши удавались Чарушину больше всего. Он умел передать очарование детства любого зверя. Но Чарушин не забывал, что рисует для книги. И стремился, как сам говорил, «найти форму изображения для какой-нибудь книги с тем, чтобы получился композиционный цельно-художественный организм». Он признавался, что, прежде чем вырастает книга, им проводится большая подготовительная работа. Художник учился строить книгу так, чтобы она была такой же динамичной, как сами тексты и отдельные рисунки. Чарушин следил, чтобы текст никогда не подавлял рисунки в его авторских книжках-картинках. Но в зависимости от ритма повествования, от смысла, заключенного в рисунках, он уступал больше места то одному, то другому, чтобы не снижать внимания ребенка. Очень хорошо это видно в той же книге «Тюпа, Томка и сорока» 1963 года издания. Книжка буквально полна движения. Пушистая неуклюжая фигурка Тюпы словно движется по страницам книги. Вот он скачет, балуется, потом успокаивается рядом с мамой, и это тоже передышка для слушателя-зрителя, но вот котенок снова в прыжке перебирается на другой разворот, а здесь птицы поют на ветке - и это расширяет впечатление, оно делается объемнее, шире.

Иллюстрации то располагаются во всю страницу, то занимают ее нижнюю часть, то перебираются вверх. Приемы связаны с ритмом всей книги и с характерами героев. Ибо даже макетом, построением книги Чарушин помогает ребенку постигать художественную правду жизни. Этого же он добивался цветовой гармонией: сохраняя реальную окраску зверей и птиц, умел выдерживать общий благородный колорит.

Анималистическая книжка-картинка Чарушина особого рода - она окрашена поэтичностью, лирическим чувством. Художник не очеловечивал зверей, они просто были для него существами одушевленными, такими он их понимал и любил.

ЗАЙЦЫ ПЛЯШУТ, ЗАЙЦЫ СКАЧУТ, ПТИЦЫ ПЕСЕНКИ ПОЮТ.

Долгое время Евгения Ивановича Чарушина считали чистейшим анималистом, без каких-либо признаков сказочности. Но когда пришло время, он сумел нарисовать сказки. Это были в основном литографии, отпечатанные на обратной стороне плохоньких листков табель-календаря и раскрашенные от руки. На рисунках резвились чарушинские зайчата, одетые на этот раз в цветные юбочки, петух несся, запряженный в коляску с курочками и цыплятами, красавец-кот с ягдташем и ружьем отправлялся на охоту, серебрилась

его пушистая шерсть, а волк кровожадно подглядывал за маленькими козлятами, резвящимися вокруг нарядной мамы-козы.

Чарушин рисовал сказки в войну, в Кирове, куда уехал с семьей из Ленинграда. Чтобы хоть как-то скрасить детям скудную голодную жизнь, художник, сам в то время истощенный от постоянного недоедания, делал с литографского камня оттиски рисунков сказочных зверят. Потом некоторые рисунки вошли в книгу «Шутки», сочиненную им вместе с двоюродной сестрой поэтессой Е. Шумской и изданную Детгизом в 1946 году. Чрезвычайно интересно наблюдать, как художник-анималист превращает натурального зверя в сказочного, сохраняя при этом его повадку, которая была так хорошо знакома Чарушину. (Не только детские впечатления, зарисовки в зоопарке, но, может быть, прежде всего охота выработала в Чарушине поразительную наблюдательность.)

Казалось, по-сказочному смешон глупый медведь, нападающий на теремок. Но грозный вид с поднятыми лапами -- это тоже медвежья «повадка». Однажды Евгений Иванович наблюдал на охоте, как бурый медведь ловил рыбу. Ловил лапами, сидел на рыбе в бурном речном потоке, не подозревая, что вода ее уносит. Когда же обнаруживал пропажу, страшно ревел от обиды. Комическую сценку Чарушин описал в одном из своих чудесных рассказов «Медведь-рыбак» и, возможно, вспомнил этого медведя, когда рисовал «Теремок», так выразительно здесь подан медвежий характер.)

Звери Чарушина оставались «настоящими», даже когда вели себя по-сказочному. В то же время все было подчинено принципу книжки-картинки с минимальным количеством текста.

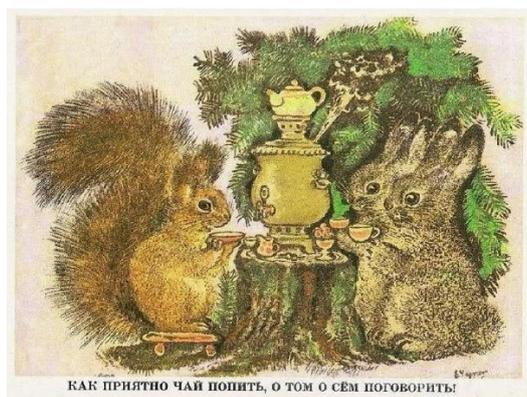
В 50-х годах Чарушину пришлось пересмотреть свои технические средства. Раньше он работал в двух излюбленных техниках: в черно-белом рисунке тушью (чаще всего кистью по грубозернистой бумаге, что давало рисунку живописность) и в литографии - обычно в две или три краски. К обеим техникам он пришел сам и с ними сроднился, потому что в них лучше всего передавалось его, чарушинское, видение мира. Помимо того, обе техники эти были полиграфичны, в них почерк художника доходил до зрителя или совсем без искажений или с искажениями незначительными: штриховой рисунок довольно близко воспроизводился штриховым же клише, а иллюстрации, исполненные в литографии, печатались прямо с камней, на которых их делал художник.

Потом стало иначе. Черно-белый штриховой рисунок (как и гравюра) молчаливо почитался как бы за низший, не совсем достойный - очень уж он казался условным рядом с рисунком тоновым или с многоцветным, ближе подходящими к фотографическому воспроизведению природы. Слишком условной казалась и литография, во всяком случае в том ее варианте, которым пользовался Чарушин. Ее заменяли больше цветные картинки, исполненные акварелью или гуашью, которые

потом воспроизводились в книгах. И цвет в них должен был быть понатуральнее, и выделка должна была быть дотошно натуральная, как на наглядных пособиях по естествознанию.

Даже переиздавая старые свои иллюстрации, как будто давно получившие признание и хорошо оцененные, он вынужден был и их перерабатывать, а в сущности - портить, пририсовывать «фоны», с соблюдением перспективы, тщательно, мазок к мазочку, штришок к штришочку, выписывать волосинки на шкурах. Приходилось перемучивать самого себя, отказываться не только от присущей ему замкнутости предметной формы, свободно располагаемой в пространстве листа, но и от попыток тактично вводить в изображение элементы окружающей среды, которые он, и довольно убедительно, предпринимал еще до войны.

**ИЛЛЮСТРАТОРЫ
«ВЕСЁЛОЙ КНИГИ»**

ДЕХТЕРЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1908-1993)

БИОГРАФИЯ

Родился Борис Александрович Дехтерёв в Калуге. Детство прошло в Петербурге. Отец работал инженером. Младший брат будущего художника стал довольно известным композитором, а Борис Александрович занялся рисованием, поступил во ВХУТЕИН. Закончил учебу в 1930 году.

Б.А. Дехтерев был одним из первых графиков, обратившихся к иллюстрированию книг о современной жизни. Он иллюстрировал «Цемент» Ф. В. Гладкова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского. Создал также серию рисунков на темы истории КПСС и рисунки к книгам, посвящённым жизни советских вождей: «Встречи с товарищем Сталиным». Ф. Байдукова (1938), «Детские и школьные годы Ильича» А. И. Ульяновой, «Шалаш» А. Т. Кононова и др.

В 1945 году Б. Дехтерёв стал главным художником в издательстве «Детская литература».

Художник 32 года проработал в издательстве «Детская литература», одновременно возглавляя кафедру графики в МГХИ имени В.И. Сурикова. Существует даже «Школа Дехтерева», определившая в свое время развитие книжной графики страны. Работал также как художник театра. Б. А. Дехтерев - Лауреат Сталинской премии 1947 г. Член-корреспондент АХ СССР. Народный художник СССР.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Борис Александрович Дехтерев – художник–иллюстратор, один из тех, кто сохранял верность классическим традициям. Только его работы нельзя назвать скучными, они наполнены жизнью и движением, их интересно рассматривать. Художник уделял особое внимание деталям и подробностям, что помогало добиваться достоверности. Борис Александрович - виртуозный рисовальщик и живописец. Особенное очарование иллюстрациям придаёт то, что они выполнены в технике акварельной живописи, легкой и жизнерадостной. Первыми его работами стали иллюстрации к рассказам М. Горького.

Художник проиллюстрировал большое количество популярных сказок: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о Рыбаке и Рыбке», «Кот в сапогах», «Дюймовочка», «Красная шапочка», «Золушка».

Иллюстрация к произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»

Иллюстрация к произведению А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде»

Иллюстрация к произведению А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Борис Александрович с детства знал французский и немецкий язык, любил историю, мемуары. Им были не только оформлены, но и переведены (пересказаны), с французского и немецкого на русский язык – детская адаптация «Синей птицы» М. Метерлинка, «Волшебной флейты» К. Виланда, «Мальчик с пальчик» Ш. Перро.

Иллюстрации к сказке Ш. Перро «Мальчик с пальчик»

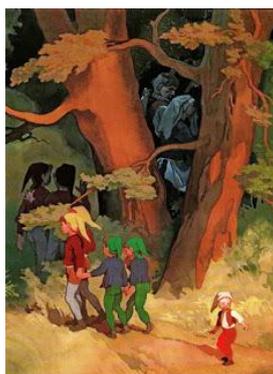

Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»

Дехтерев всегда старался в первую очередь дать меткую характеристику персонажам и верно изобразить обстановку. Художник умел раскрыть сюжет, подчеркнуть в нём самое существенное, тонко передать авторский замысел. Такое серьёзное отношение к тексту художник перенёс и на жанр сказки.

Когда-то иллюстрации Гюстава Доре к сказкам Шарля Перро нарекли настоящим «подарком для короля». Истории французского сказочника с рисунками Бориса Дехтерёва хочется назвать подарком для маленьких принцесс и принцев. Какая девочка не захочет танцевать на балу в таком же изумительном платье, как у Золушки? Какой мальчик не представит себя на месте принца, скачущего на белом коне к заколдованному замку Спящей красавицы?

Все герои, созданные Борисом Дехтерёвым, похожи на обыкновенных людей, только живущих в волшебной стране. Злой волк из «Красной шапочки», плутоватый кот или величественный лев, в которого превращается людоед, из «Кота в сапогах» тоже ничем не напоминают фантастических существ.

Но самую волшебную страну Шарля Перро в трактовке Дехтерёва хочется рассматривать бесконечно. Изучать резной узор на колыбели только что родившейся Спящей красавицы, присматриваться к игрушкам Красной Шапочки, мысленно примерять башмачки, шляпки, короны... А, главное, хочется почувствовать себя героем приключений. Рисунки Бориса Дехтерёва убеждают, что персонажи Шарля Перро существуют на самом деле

КАНЕВСКИЙ АМИНАДАВ МОИСЕЕВИЧ (1898-1976)

БИОГРАФИЯ

Аминадав Моисеевич Каневский родился в уездном украинском городе Елисаветграде (Кировоград). График, народный художник РСФСР (1966), член-корреспондент АХ СССР (1962). В казенном училище ему удалось проучиться: только одну зиму, нужно было помогать семье. Скучный заработок отца, скромного бухгалтера, едва давал возможность прокормить шестерых ребят.

В 1909 году семья Каневских перебралась на постоянное жительство в Екатеринослав (Днепропетровск). Будущему художнику пошел только двенадцатый год, когда он поступил на службу к местному фотографу; получал два рубля в месяц и таскал за хозяином по всему городу тяжелый аппарат со штативом. От этого фотографа он перешел к другому, потом к третьему, потом на мельницу «мальчиком» на побегушках и, наконец, поступил подсобным рабочим на небольшой заводик «Штамп».

В январе 1917 года был призван на воинскую службу в царскую армию на фронт Первой мировой войны, летом того же года вернулся. В 1920 г. ушёл добровольцем в Красную Армию.

Всегда и везде рисовал, поэтому, в 1921 году из воинской части был командирован учиться во ВХУТЕМАС и в 1924 по окончании рабфака был принят на графический факультет. Учился у П. Я. Павлинова, Н. Н. Купреянова, В. А. Фаворского, Д. С. Моора.

Первые рисунки Каневского появились в печати в том же, 1924 году, в журнале «Безбожник у станка». В конце двадцатых постоянно работал в журналах: «Пионер», «Даешь», в газете «Комсомольская правда», с середины 30-х в «Крокодиле».

Многие поколения наших сограждан выросли на книгах, иллюстрированных этим художником. В 1937 г. создал ставший известным в СССР образ Мурзилки - жёлтого пушистого персонажа в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо. С первых шагов самостоятельной творческой деятельности Каневского проявилась в его рисунках яркая индивидуальность художника, обладающего острым критическим глазом и неистощимым чувством юмора. Свое отношение к отрицательным сторонам действительности он выражал решительно и резко. При этом Каневский всегда умел сделать свои гротескные рисунки смешными.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

«Его рисунки привлекают оригинальностью замысла, новизной образного решения, богатством выдумки, красотой колорита, выразительной смелостью графического языка. В любой области, в которой работал художник - в политическом плакате, в карикатуре, в станковой графике, в иллюстрировании классической литературы, в веселой детской книжке - везде многогранным его талантом созданы произведения, которыми может гордиться изобразительное искусство нашей страны».

Работы А. М. Каневского хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и многих других музеях. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Иллюстрация к сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино»

Рисунки к «Золотому ключику, или Приключениям Буратино» А. Н. Толстого, увидевшие свет в конце 40-х годов органически соединились с текстом книжки, полной сказочного очарования и лукавого юмора.

В те же годы были сделаны иллюстрации к «Мойдодыру» и «Тараканище» К. И. Чуковского, а чуть позднее были проиллюстрированы «Кошкин дом» и «Вот такой рассеянный» С. Я. Маршака, книги А. Л. Барто и С. В. Михалкова, «Сатира» В. В. Маяковского, «Веселая семейка», «Витя Малеев в школе и дома» Н. Н. Носова и др.

Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»

Иллюстрация к сказке К.И. Чуковского «Мойдодыр»

Иллюстрация к произведению С.Я. Маршака «Вот какой рассеянный»

«Цветные иллюстрации Каневского удивительно хорошо ложатся на книжную страницу, занимают ли они полосу целиком или сочетаются с наборным текстом. Достигается это, прежде всего и главным образом, мастерством, с которым художник оперирует белым цветом бумаги.

Этот белый цвет у Каневского не просто обрамляет рисунок, а органически вливается в него, как составная часть, и этим связывает изображение с плоскостью книжного листа. При этом белый цвет может быть просто фоном, на который ложится замкнутый в прямоугольник кусок пространства; в этом случае художник находит такую точную цветовую весомость рисунка в целом, которая удерживает его на странице, уравнивает с полосой набора. Но гораздо чаще белое у Каневского является одновременно и фоном, и частью изображения; так, на одном рисунке белое страничное поле становится стеной комнаты, на другом — стеной дома, на третьем — полом, на четвертом — небом, и т. д. И этот неуловимый переход от плоскостного к пространственному, превращение отвлеченного цвета окружающей рисунок бумаги в материальный цвет изображаемого предмета — примечательная и с художественной точки зрения очень важная особенность графики Каневского.

Другое положительное качество его рисунков — предельная ясность композиционного построения, цельность и определенность цветовых силуэтов. Глаз зрителя сразу, легко и верно ориентируется в любом рисунке; взаимное расположение фигур в пространстве, их смысловая связь отчетливо читаются с первого взгляда».

М. Йоффе «10 очерков о художниках-сатириках», «Советский художник», М. 1971

КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (1886-1943)

БИОГРАФИЯ

Кузнецов К.В. родился в семье крестьянина — потомственного сплавщика леса — в глухом заволжском селе, с детства слышал народные предания, видел в обиходе изделия народных умельцев, бродил с ружьем по лесам и болотам, плавал вместе со сплавщиками.

В юности служил приказчиком на лесных промыслах. Занимался рисунком и гравюрой самостоятельно, художественного специального образования не получал. Посещал некоторое время занятия в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Учился в Петербурге в Психоневрологическом институте.

В 1913 году были опубликованы его первые иллюстрации в журнале «Новый Сатирикон». Сотрудничал с журналами «Аполлон» и «Русская икона». Кузнецов увлекался также народным искусством, выполнял эскизы кустарных игрушек. После революции стал заведовать отделом стеклографии в «Окнах КавРОСТА».

В 1923 году принял участие в полярной экспедиции на побережье Северного Ледовитого океана. В 30-е годы заведовал детским изобразительным кружком в Отделе пропаганды детской книги Музея народного образования РФ.

Занимался станковой, книжной, журнальной графикой. Работал в техниках ксилографии, стеклографии, литографии, линогравюры, монотипии; разработал способ гравирования сухой иглой по картону с подкраской акварелью или пастелью. Рисовал акварелью, гуашью, тушью.

Сотрудничал с журналами «Красная Нива», «Веселые картинки», «Мурзилка»; издательствами «ГИЗ», «Детгиз», «Молодая гвардия», «Крестьянская газета», «Правда», «Советский писатель» и др. В общей сложности оформил более 200 книг.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Стиль К.В. Кузнецова — иллюстратора сказки сложился почти сразу. Он был уже опытным рисовальщиком—пейзажистом и анималистом, хорошо знал вековой уклад русской деревни, прекрасно чувствовал и понимал русскую деревянную архитектуру. Ему ничего не стоило воспроизвести в своих сказочных картинах поэзию таинственного глухого бора или гармонию весело громоздящихся друг возле друга деревянных церковок и теремов с окружающим пейзажем, передать повадки лисы или волка, сделать их живыми участниками действия сказки без подчеркнутого «очеловечивания», без одевания в крестьянские костюмы.

Ю. А. Васнецов иллюстрировал народный фольклор для малышей, и его трактовка сказки, песенки, потешки, пословицы в духе изобразительного фольклора была в этом случае естественной. Большинство сказок, иллюстрированных Кузнецовым, было рассчитано на детей младшего школьного возраста или на старших дошкольников, отсюда совсем другой тематический и образный диапазон его рисунков.

Но в рисунках Васнецова и Кузнецова много общего. У обоих было органическое понимание сказки как особого мира, фантастической реальности с особой сказочной атмосферой.

Кузнецов не менее декоративен в своем быстром, легком и узорном штрихе, в сочетании немногих, но очень звонких цветовых пятен. Его линии и цвет обладают не меньшей эмоциональной экспрессией.

И все же оба художника иллюстрируют разные сказки и разное в сказке, обращаются к разным читателям. У Васнецова очень яркие жизненные наблюдения, от которых он исходит, вмещаются в условный фантастический мир, где все живет по условным фантастическим законам. У Кузнецова сказочный мир живет и слагается по законам жизни. Иллюстрации того и другого отвечают разным уровням мышления ребенка. Малыш больше радуется чурке, закутанной в яркие лоскутки, чем самой натуральной, модно одетой кукле: чурка больше возбуждает его фантазию. Ребенок 6—8 лет вступает уже в другие отношения с миром. Его все волнует, он хочет все увидеть и ощутить, он все переживает вместе с героями сказки — готов плясать вместе с Иванушкой, кричать вместе с Машей, когда ее уносит медведь; он наслаждается, ощущая себя жителем сказочного города. И Кузнецов не обманывает своего читателя. И город, и деревни, и лес живут у него необычайной, волнующей и все-таки очень понятной жизнью; естественно выглядит даже самая фантастическая деталь, например, сияние, исходящее от разгоряченного скачкой, пышущего жаром коня.

Кузнецов так же национален по духу, как Васнецов, но совсем в другом роде.

Он иллюстрирует русскую сказку как страничку старинной национальной истории, народной жизни. И в этом смысле он продолжает лучшие традиции Поленовой и Малютина. Но как человек 30-х годов, не знавший исторической ограниченности художественной мысли, он не нуждается в стилизации; он принимает сказочный мир как свой народный мир без малейшей отчужденности и экзотики.

Иллюстрация к сказке «Колобок»

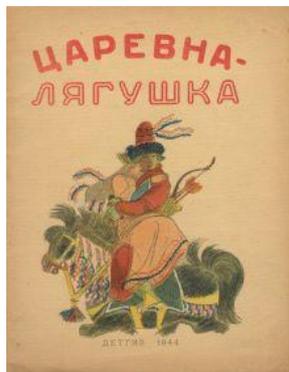

Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка»

Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди»

Для Кузнецова народная сказка — часть его души, он вносит в иллюстрацию к ней подлинную поэзию чувств, смелую романтику природы, сочетающуюся с реалистической достоверностью бытовых деталей и человеческих взаимоотношений. Кузнецов мыслит широкими пространственными композициями, которые вмещают большой природный и архитектурный фон. В его сказочных городах кипит жизнь, улицы наполняются народом, телеги, запряженные бойкими лошадьми, везут сено, в домах топят печи. Даже флюгера на шатровых башнях крутятся на ветру, и кажется, что люди только что отошли от привязанных к берегу лодок (иллюстрация к сказке «Мужик и медведь»). Это живое и очень динамичное ощущение сказки как страницы народного прошлого было новым в искусстве детской иллюстрации и очень близко стояло к искусству кино.

Не случайно Кузнецов сделал впоследствии прекрасные рисунки для мультипликационного фильма «Сказка о царе Салтане» (изданы как иллюстрации в 1946 году). Здесь особенно солнечны и радостны краски, особенно жизненны герои, реальны и фантастически праздничны постройки. Аспекты и ракурсы выбраны так, что причастность зрителя к сказочному миру возрастает: мы словно смотрим с галереи на тронный зал Салтана и поднимаемся с Гвидоном по крутой лестнице в сверкающий на солнце белокаменный дворец».

Элла Зиновьевна Ганкина «Русские художники детской книги» (1963)

РАДЛОВ НИКОЛАЙ ЭРНЕСТОВИЧ (1889-1942)

БИОГРАФИЯ

Иллюстратор, карикатурист, теоретик графики, искусствовед

Радлов Н.Э. родился в Санкт-Петербурге. Отец будущего художника служил директором Публичной библиотеки, был профессором философии; брат стал театральным режиссером. По материнской линии родственником Радлову приходился М.А. Врубель. Радлов вырос в атмосфере почитания искусства и любви к художеству.

Учился на историко-филологическом отделении Петербургского университета. Одновременно обучался в Академии художеств у Д. Н. Кардовского и Е. Лансере.

Рисовал карикатуры, иллюстрировал книги. Разработал теорию иллюстрации, по которой причислял иллюстрацию к станковой живописи, но считал, что в книге она должна подчиняться стилистике текста, без тональной разукрашенности.

Радлов писал маслом и акварелью, работал в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета.

После революции Радлов был одним из создателей Петроградского объединения «Цех живописцев святого Луки». В 1919 стал профессором Института истории искусств, где читал курс лекций по западноевропейскому искусству.

Одно время Радлов особенно увлекся сатирической графикой. Стал одним из известнейших карикатуристов страны.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Цвет и индивидуальный декоративный рисунок особенно интересно Радлов использовал в иллюстрациях к детским книгам.

Первая книга для детей с его иллюстрациями издана в 1923 году: Марк Твен «Приключения Тома». В числе самых известных детских книжек с рисунками Н. Радлова: Радлов Н. «Рассказы в картинках»; Хармс Д., Гернет Н., Дилакторский Н. «Тексты»; Волков А. «Волшебник изумрудного города»; Зощенко М. «Рассказы»; Барто А. «Стихи»; Веприцкая Л. «Белоснежка»; Катаев В. «Цветик-семицветик»; Чуковский К. «Краденое солнце».

Иллюстрация из книги А.М. Волкова "Волшебник Изумрудного города".

Иллюстрация к сборнику стихотворений А. Л. Барто.

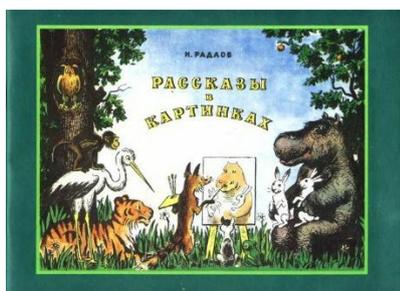

Иллюстрация к сказке В. Катаева «Цветик-семицветик»

Иллюстрации Радлова всегда разнятся по стилю, поскольку призвание художника, по убеждению художника, состояло в постоянном поиске. Мастер считал, что, чтобы вложить в иллюстрацию содержание, в идеале надо абсолютно владеть всякой формой.

Иллюстрация из книги А. М. Волкова "Волшебник Изумрудного города". 1939

Кто сильнее: кот или мышка? Кажется, сомнений быть не может: кот большой и злой, а мышка маленькая и беззащитная. Но на самом деле ум и умение дружить помогают одолеть даже самых страшных врагов.

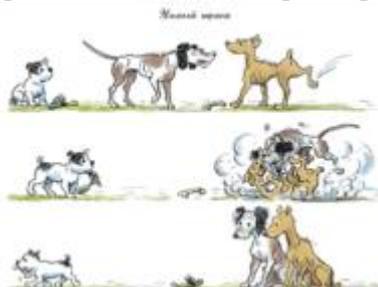
Такие мудрые и в то же время забавные истории придумал и нарисовал для детей известный русский художник Николай Радлов. Книга пользовалась исключительным успехом с момента ее появления. В 1938 году «Рассказы в картинках» получили вторую премию на международном конкурсе детской книги в Америке.

Книга издавалась огромными тиражами, в альбомных форматах и как книжка-малютка. С текстами и без. Даже в холодные военные годы рисунки из сборника печатались отдельными листовками и грели детские сердца. Почти нет взрослых людей, которые бы не говорили, что помнят и очень любили в детстве рассматривать эти картинки.

Уникальность настоящего издания в том, что здесь впервые собраны все рисунки, созданные Н. Радловым для «Рассказов в картинках». Альбом Николая Радлова создан для детской аудитории, которая, как считал сам автор, «на сто процентов состоит из художников». «Николай Радлов писал: «Когда ребенок, для которого рисование – одно из любимейших времяпрепровождений, видит, что теми же карандашами, которыми работает он, таким же пером, штрихами, достижимыми для его детской руки, могут быть созданы образы, его волнующие или веселящие, – он естественно находит в этом новый стимул для своих творческих упражнений и приближается к настоящему пониманию искусства».

Радлов и рисовал так, чтобы глазу ребенка легко было проследить за каждым движением пера, положившего штрихи на бумагу; потому его рисунки и дышат простотой, ясностью, непринужденностью. Но простота эта никогда не становится упрощенностью, скупость изобразительных средств никогда не переходит в схематизм. Линия художника всегда выразительна, всегда красноречива.

Посмотрите, например, на собак Радлова – какую широкую гамму характеров, переживаний умеет он передать несколькими штрихами. Вот щенок насторожен, вот он удивлен, вот испуган, вот обрадован.

М.Йоффе «Николай Радлов» Из книги «Десять очерков о художниках-сатириках»

РОТОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (1902-1959)

БИОГРАФИЯ

Константин Павлович Ротов — советский художник-график, карикатурист, иллюстратор многих известных книг.

Родился в городе Ростове-на-Дону в семье донского казака. Окончил Ростовское художественное училище. Уже в 1916 г первые его карикатуры были напечатаны в петроградском журнале «Бич». Ещё до установления Советской власти на Дону рисунки Константина Ротова печатались в журнале «Донская волна» и газете «Ростовская речь». С 1920 года, после установления Советской власти на Дону, начал работать в ростовских Дон-РОСТА, Политпросвете, ростовском отделении Госиздата. В 1921 году был принят в Петроградскую Академию на графический

факультет, но, как написал сам Ротов в своей автобиографии: «не учился, так как в ту пору среди преподавателей Академии преобладали непонятные и чуждые мне формалистические направления».

В 1921 году Ротов перебирается в Москву. С 1922 по 1940 годы работал в журнале «Крокодил». В те же годы печатался во многих журналах и газетах: «Правда», «Рабочая газета», «Комсомольская правда», «Гудок», «Прожектор», «Огонёк», «Смехач», «30 дней», «Лапоть» и др.

В 1939 году по эскизу Константина Ротова создавалось панно для Советского павильона на Нью-Йоркской выставке.

С июня 1940 года начинается самая тяжёлая и трагическая часть биографии Константина Ротова — он был арестован и приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей, и пробыл там до 4 января 1948 года.

В городе Соликамск, где Ротов отбывал свой первый срок, работая художником, его талант получил дальнейшее развитие — им было создано множество живописных полотен, большое количество которых хранятся в Соликамском государственном краеведческом музее. С таким же талантом, с каким он создавал свои графические образы, он создавал и свои живописные полотна, на которых передал не только суровость и величие северной природы, но и настроение, царящее среди заключённых еулага.

4 января 1948 года Ротов был освобождён без права проживания в ста городах страны. Жил в городе Кимры, Тверской области. Но, в декабре 1948 года, без предъявления обвинений был отправлен на пожизненное поселение в посёлок Северо-Енисейский, Красноярского края, где работал художником в рабочем клубе.

В 1954 Военная коллегия Верховного суда СССР полностью реабилитировала Ротова.

После освобождения возвратился в Москву, работал в журнале «Крокодил», в детских журналах «Весёлые картинки» и «Юный техник».

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Первые обращения графика к детской литературе не отличались самостоятельностью, нетрудно заметить в них попытки подражания корифеям «Мира искусства». «Теперь я понимаю, что для ребят, тем более для ребят младшего возраста, эти иллюстрации давали очень мало, запутывали сюжетную канву, — оценивал Ротов в 1935 г. свои работы начала 1920-х гг. — В рисунках не было, на мой взгляд, главного — искренности, теплоты, художественной

простоты. Именно эти элементы должны быть обязательно в рисунках для детей. Только тогда художник... найдет нужный графический язык, который сумеет сочетать ощущение правдивого, «взаправдашнего», реального с фантастикой». Эти слова многое объясняют в последующем творчестве мастера. В 1930-х гг.

Константин Павлович создал иллюстрации к книгам: К. Чуковского, А. Барто, С. Маршака и С. Михалкова. Незабываемы прекрасные иллюстрации к повести А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», «Старику Хоттабычу» Л. Лагина.

...Особая страница в творчестве Ротова — его иллюстрации к михалковскому «Дяде Стёпе». Первые он сделал ещё в 1937 году. Здесь художник всячески развивает идею о том, что сильный — а великан и подавно — должен быть добрым.

Неоценимый вклад внес Ротов в искусство советской книжной графики. Часто он был не только иллюстратором текста, но и оформлял книгу в целом: делал обложку, титул.

Рисунки Ротова можно было рассматривать без конца — в них жило и дышало все— персонажи, предметы, пейзажи. Для него не представлялось трудным ни одно задание, лишь бы тема была смешной и было бы „что рисовать“, как говорил он».

Он нашел свой подход к юной аудитории, выработал верную интонацию, близкую и понятную детям. Работая для детей, художник стремился к максимальной доходчивости, вынятности рисунка, не перегружал композиции избыточными деталями, давал волю своей неумемной озорной фантазии, не всегда уместной в политической сатире.

Вот как комментировал мастер свои иллюстрации к сборнику сказок К. Чуковского: «Я пытался дать динамичный, выразительный штриховый рисунок, в котором юных читателей привлекла бы... ясность сюжета, заразительный комизм положений и поступков веселых и комически-страшных героев... Я старался дать для малышей четкий рисунок, абсолютно понятный детям, со смешными веселыми деталями, всячески разнообразя их, не искажая текст и замысел Чуковского, а дополняя—без всякой отсебятины — его разнообразный по ритму стих».

Ротов часто изображает ситуации, не упомянутые в тексте, но делает это предельно тактично, не в ущерб общей концепции сказок. Животные, наделенные человеческими характерами (например, падающие в обморок слабонервные герои «Тараканища» или пляшущие и музицирующие насекомые на свадьбе Мухи), выглядят здесь совершенно

органично, они живут в этом уютном сказочном мире на равных правах с уморительно-серьезным Айболитом, морским разбойником Бармалеем, любознательными и находчивыми детьми.

Изобретательность художника проявляется не только в самих рисунках, но и в их размещении в пространстве книги: полосные, полустраничные иллюстрации и рисунки на полях представляют собой единую систему сообщающихся сосудов.

...Ротов-иллюстратор обладал абсолютным чувством текста и находил в нём то, что, может быть, даже не предусматривал автор — или хотел запрятать поглубже. Так, в «Приключениях капитана Врунгеля» Андрея Некрасова довольно много подробностей, связанных с пресловутым противостоянием двух миров и уже поминавшейся классовой борьбой. То же самое можно сказать и о «Старике Хоттабыче» Лазаря Лагина.

ИЛЛЮСТРАТОРЫ

РЕАЛИСТЫ

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ (1900-1973)

БИОГРАФИЯ

В Вологодской области возле города Кадникова на берегу реки Кубены раскинулось село Варламово. Там 19 сентября (2 октября) 1900 года у крестьянки Ефимии Петровны Пахомовой родился мальчик, которого назвали Алексеем. Его отец, Федор Дмитриевич, происходил из «удельных» землепашцев, не знавших в прошлом ужасов крепостного права. Это обстоятельство играло не последнюю роль в жизненном укладе и преобладающих особенностях характера, выработало умение держаться просто, спокойно, с достоинством. Здесь коренились и черты особой оптимистичности, широты взглядов, душевной прямоты, отзывчивости. Алексей воспитывался в трудовой обстановке.

Жили небогато. Как и во всей деревне, своего хлеба до весны не хватало, нужно было покупать его. Требовался дополнительный заработок, которым занимались взрослые члены семьи. Один из братьев был каменотесом. Многие односельчане плотничали. И все же ранняя пора жизни запомнилась юному Алексею как наиболее радостная. После двухгодичного обучения в церковноприходской школе, а затем еще двух лет — в земской школе в соседнем селе, он был отправлен «на казенный счет и на казенные харчи» в высшее начальное училище в город Кадников. Время занятий там осталось в памяти А.Ф. Пахомова как очень тяжелое и голодное. «С тех пор мое беспечное детство в отчем доме, — рассказывал он, — навсегда стало казаться мне самым счастливым и поэтичным временем, и эта поэтизация детства в дальнейшем стала главным мотивом в моей работе». Художественные способности Алексея проявились рано, хотя там, где он жил, не было условий для их развития. Но даже при отсутствии учителей мальчик добился определенных результатов. Соседний помещик В. Зубов обратил внимание на его дарование и подарил Алеше карандаши, бумагу и репродукции с картин русских художников. Ранние рисунки Пахомова, сохранившиеся до наших дней, обнаруживают то, что впоследствии, будучи обогащено профессиональным мастерством, станет характерным для его творчества. Маленького художника увлекало изображение человека и прежде всего ребенка. Он рисует братьев, сестру, соседских ребятишек. Интересно, что ритм линий этих бесхитростных карандашных портретов перекликается с рисунками его зрелой поры.

В 1915 году, ко времени окончания училища города Кадникова, по предложению уездного предводителя дворянства Ю. Зубова местные любители искусства объявили подписку и на собранные деньги направили Пахомова в Петроград в училище А. Л. Штиглица. С революцией пришли перемены и в жизнь Алексея Пахомова. Под влиянием новых преподавателей, появившихся в училище, — Н. А. Тырсы, М. В. Добужинского, С. В. Чехонина, В. И. Шухаева — он стремится глубже понять задачи искусства. Недолгое обучение под руководством большого мастера рисунка Шухаева дало ему много ценного. Эти занятия заложили основы понимания строения человеческого тела. Он стремился к глубокому изучению анатомии. Пахомов убеждался в необходимости не копировать окружающее, а осмысленно его изображать. Рисуя, он привыкал не быть в зависимости от светотеневых условий, а как бы «освещать» натуру своим глазом, оставляя светлыми близкие части объема и притемняя те, что более отдалены. «Правда, — замечал при этом художник, — я не сделался правоверным шухаевцем, то есть не стал рисовать сангиной, размазывая ее резинкой так, что тело человека выглядело эффектно». Полезны были, как признавался Пахомов, уроки виднейших художников книги — Добужинского и Чехонина. Особенно ему запомнился совет последнего: добиваться умения писать шрифты на книжной обложке сразу кистью, без

подготовительной наметки карандашом, «как адрес на конверте». По словам художника, такая выработка нужного глазомера помогала впоследствии и в зарисовках с натуры, где он мог, начав с какой-нибудь детали, разместить все изображаемое на листе.

В 1918 году, когда жить в холодном и голодном Петрограде без постоянного заработка стало невозможно, Пахомов уехал на родину, поступив учителем рисования в школу в Кадникове. Эти месяцы принесли огромную пользу для пополнения его образования. После уроков в классах первой и второй ступени он жадно читал, пока позволяло освещение и не уставали глаза. «Все время находился в возбужденном состоянии, меня охватила лихорадка познания. Передо мной раскрывался весь мир, которого я, оказывается, почти не знал, — вспоминал об этой поре Пахомов. — Февральскую и Октябрьскую революции я принял с радостью, как и большинство людей, меня окружавших, но только теперь, читая книги по социологии, политэкономии, историческому материализму, истории, я начал по-настоящему понимать суть происходивших событий».

Перед юношей приоткрылись сокровища науки и литературы; вполне естественным явилось его намерение продолжить в Петрограде прерванное обучение. В знакомом здании в Соляном переулке он стал заниматься у Н. А. Тырсы, который являлся тогда и комиссаром бывшего училища Штиглица. «Нас, учеников Николая Андреевича, очень удивлял его костюм, — рассказывал Пахомов. — Комиссары тех лет носили кожаные фуражки и куртки с португеей и наганом в кобуре, а Тырса ходил с тросточкой и в котелке. Но его беседы об искусстве слушали, затаив дыхание». Руководитель мастерской остроумно опровергал устарелые взгляды на живопись, знакомил учащихся с достижениями импрессионистов, с опытом постимпрессионизма, неназойливо привлекал внимание к поискам, которые видны в произведениях Ван Гога и особенно Сезанна. Ясной программы будущего искусства Тырса не выдвигал, от занимавшихся в его мастерской он требовал непосредственности: пишите так, как вы чувствуете. В 1919 году Пахомова призвали в Красную Армию. Он близко узнал незнакомую до этого военную среду, понял подлинно народный характер армии Страны Советов, что позднее сказалось в трактовке этой темы в его творчестве. Весной следующего года демобилизованный после болезни Пахомов, приехав в Петроград, перешел из мастерской Н. А. Тырсы к В. В. Лебедеву, решив получить представление о принципах кубизма, которые отразились в ряде произведений Лебедева и его студентов. Из работ Пахомова, выполненных в это время, сохранилось немного. Таков, например, «Натюрморт» (1921), отличающийся тонким чувством фактуры. В нем проглядывает усвоенное от Лебедева стремление добиваться в произведениях «сделанности», искать не поверхностной завершенности, но конструктивной живописной организации холста, не забывая о пластических качествах изображенного.

Искусство А. Ф. Пахомова отличают гражданственность, современность, актуальность. В период тяжелейших испытаний ленинградской блокады художник не прерывал своей деятельности. Вместе с мастерами искусства города на Неве он, как когда-то в молодости в гражданскую войну, работал по заданиям фронта.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Имя выдающегося советского художника Алексея Федоровича Пахомова широко известно. Известность эта не ограничена пределами нашей страны. Его живопись и графика начиная с 20-х годов привлекали большое внимание на зарубежных выставках. Уже тогда ряд его произведений был приобретен в США, Италии и Японии. А с книгами, которые иллюстрировал художник, со многими его рисунками читатели знакомы с самых юных лет. И это не удивительно: ведь А. Ф. Пахомов – один из зачинателей советской иллюстрированной литературы для детей и юношества. Имя А. Ф. Пахомова стоит рядом с именами С. Я. Маршака и К. И. Чуковского, В. В. Лебедева и В. М. Конашевича.

Являясь одним из крупнейших мастеров советского искусства, А. Ф. Пахомов пронес на всем своем долгом жизненном и творческом пути горячую любовь к Родине, к ее людям.

Высокий гуманизм, правдивость, образная насыщенность и делают его произведения такими душевными, искренними, полными теплоты и оптимизма.

Огромен вклад А. Ф. Пахомова в графику. Его станковые и книжные работы, посвященные детям, относятся к выдающимся успехам в этой области. Один из основоположников советской иллюстрированной литературы, он внес в нее глубокое и индивидуализированное изображение ребенка. Его рисунки увлекали читателей жизненностью и выразительностью. Без поучений, живо и наглядно художник доносил мысли до детей, пробуждал их чувства. А важные темы воспитания и школьной жизни! Никем из художников не были они решены столь глубоко и правдиво, как Пахомовым. Впервые столь образно и реалистично он проиллюстрировал стихи В. В. Маяковского.

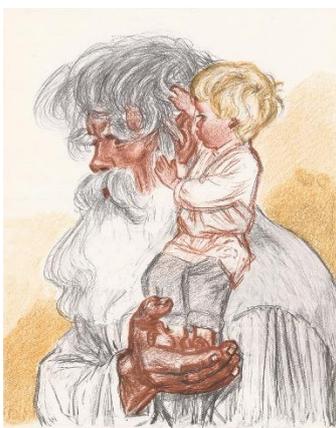
Художественным открытием стали его рисунки к произведениям Л. Н. Толстого для детей.

Рассмотренный графический материал со всей очевидностью показал, что творчество Пахомова, иллюстратора современной и классической литературы, неправомерно ограничивать только областью детской книги. Превосходные рисунки художника к сочинениям Пушкина, Некрасова, Зощенко свидетельствуют о больших успехах русской графики 30-х годов.

Автор сотен литографий, А.Ф. Пахомов должен быть назван среди тех художников-энтузиастов, которые способствовали развитию и распространению этого вида печатной графики. Возможность обращения к широкому кругу зрителей, массовость адреса тиражного эстампа привлекла его внимание.

Его работам свойственны классическая ясность и лаконизм изобразительных средств. Изображение человека – его главнейшая цель. Чрезвычайно важной стороной творчества художника, роднящей его с классическими традициями, является стремление к пластической выразительности, которое ясно видно в его живописи, рисунках, иллюстрациях, эстампах вплоть до самых последних его произведений. Проводил он это постоянно и последовательно. А.Ф. Пахомов – «глубоко самобытный, большой русский художник, всецело погруженный в отображение жизни своего народа, но вместе с тем впитавший достижения мирового искусства. Творчество А. Ф. Пахомова, живописца и графика, является значительным вкладом в развитие советской художественной культуры. / В.С. Матафонов/

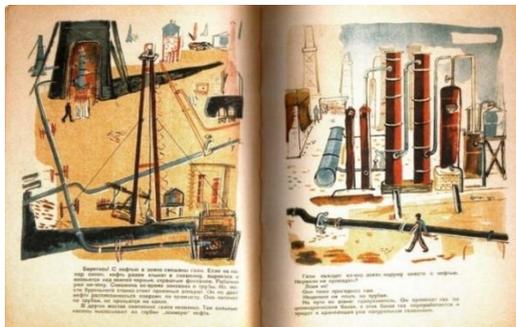
ХУДОЖНИКИ «ОБЩЕСТВА СТАНКОВИСТОВ»

Одним из характерных и важных, но еще не раскрытых этапов развития советской детской книги во второй половине 20-х — начале 30-х годов были работы московских художников, объединившихся в «Общество станковистов», иначе — «ОСТ» — одну из наиболее значительных художественных группировок того времени.

Никто из остовцев не был по преимуществу «детским» художником. У всех были на первом месте станковая живопись или графика, иногда — театр, многие занимались также плакатом, журнальной иллюстрацией, карикатурой и только среди прочего — детской книжкой. И число таких работ у каждого — десятков-полтора, не более. А все-таки детские книжки этих художников окрасили своим четко выраженным стилем и почерком важный этап развития детской иллюстрации. Они оказали заметное влияние на работы многих мастеров, не только входивших в Общество станковистов, но и весьма далеких от него по своим творческим устремлениям.

ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Художники ОСТа дали детской книге новый графический язык, изменили ее интонацию, почерк и темы рисунка, резко сблизили с тем, что рисовалось в эти годы для взрослого читателя. Остовцы широко и свободно перенесли в издания для маленьких гротескную остроту своих журнальных иллюстраций и сатирических рисунков, лаконизм плакатов, живую беглость натуральных зарисовок, привозившихся из «производственных» командировок на фабрики и в колхозы.

Иллюстрации к книге Н. Шифрина "Нефть"

Так, своеобразным отчетом о поездке художника в Баку оказалась детская книжка Н. Шифрина «Нефть» (М., «Молодая гвардия», 1931), проникнутая технической романтикой, наполненная экспрессивными силуэтами причудливых и громоздких сооружений, упругими петлями могучих трубопроводов.

А его же книжка-ширма «Поезд идет» (М., ГИЗ, 1929), адресованная самому маленькому зрителю, не случайно перекликается (и притом не только по сюжету) со знаменитой серией рисунков Н. Купреянова «Железнодорожные пути» (1925-1927) и с журнальными обложками А. Дейнеки, нередко построенными на ритмических переплетениях рельсов, железных ферм, проводов. Но в то же время есть в этой книжке-ширме, с ее цветными, почти игрушечными силуэтиками вагонов, очень детское ощущение романтики железнодорожного пути, бесконечной смены впечатлений и бесконечного повторения характерного рисунка рельсов, стрелок, проводов, столбов.

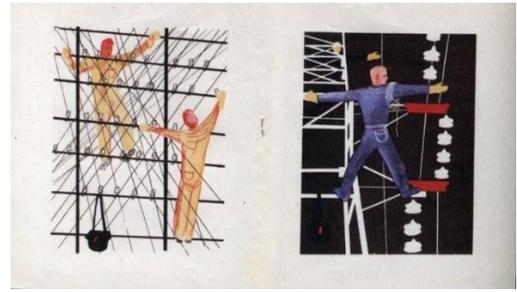

Иллюстрация к книге Н. Шифрина «Поезд идет»

Очень характерна для ОСТа холодноватая, чертежно-жесткая графика в немногочисленных детских книжках К. Вялова (Д. Бэрч. «Дорога». М., ГИЗ, 1931; Л. Спрэг-Митчель. «Небоскреб». М.— Л., ГИЗ, 1931).

В ее четких линиях сквозит живой восторг перед чудесами современной техники. Подвижными, энергичными ритмами проникнуты производственные книжки А. Дейнеки (Н. Асеев. «Кутерьма»; Б. Уральский. «Электромонтер». Обе — М. ГИЗ, 1930).

Иллюстрации А. Дейнеки к книге Б. Уральского "Электромонтер"

Прирожденный монументалист и опытный плакатист, Дейнека и в свои детские книжки принес смело обобщенный рисунок, широкий плакатный жест. Он свободно оперировал цветными силуэтами и заливками, жесткой графикой проводов и ферм. На острых, непривычных ракурсах построена нарядная книжка-картинка «В облаках» (М., ГИЗ, 1931), посвященная авиации.

Дейнека умел цветом, ритмом, движением создать в своих книжках ощущение праздника, не теряя при этом энергии, даже некоторой суровости своей графики (А. Барто. «Первое Мая». М., ГИЗ, 1926; «Парад Красной армии». М., ГИЗ, 1930).

Иллюстрация А. Дейнеки к книге А. Барто "Первое Мая"

Подобными же лаконичными и четкими ритмами, контрастом цветовых плоскостей оперирует Н. Денисовский, вмещая в маленькую, в ладонь величиной, книжечку (Е. Тараховская. «Бей, барабан». М., 1930) энергию и яркость уличного плаката. Близки к работам Дейнеки и рисунки К. Козловой, но они мягче по ритмам, менее плакатно-монументальны. Свободно, будто прямо с природы, набросанные цветным штрихом фигурки работниц, художница умело вводит в плоскостный ритм книжного разворота (А. Чумаченко. «Леденец в бумажке». М., ГИЗ, 1930).

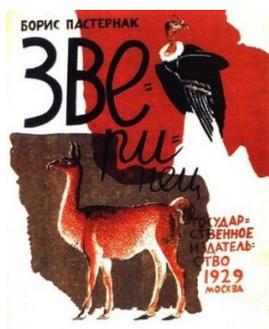
Художники ОСТА смело вводят в детскую книгу свободу и энергию современного «взрослого» рисунка. Н. Купреянов, активный сотрудник сатирических журналов середины 20-х годов, целиком перенес приемы карикатуры и в детскую книжку.

Его первой работой для детей была «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» Маяковского (М., «Московский рабочий», 1925).

Для гротескной сатирической фантастики Маяковского этот графический язык «Красного перца» оказался на редкость органичным. Он позволял свободно материализовать любые гиперболы поэта, не казавшиеся в таком ироническом изображении грубой натяжкой. Единством почерка детской сказки и журнальной карикатуры подчеркивалось и единство задачи, единство сатирической цели.

Подобными же, броскими, ироничными рисунками иллюстрирована и вторая книжка Купреянова «Приключения Феди Рудакова» с плохими стихами А. Жарова (М., ГИЗ, 1926). В

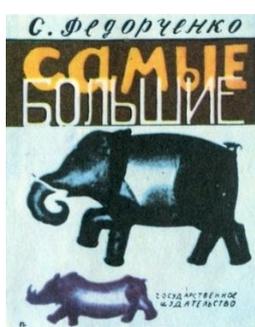
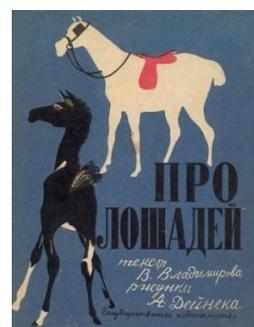
отличие от одновременных работ в том же жанре В. Лебедева, не менее опытного мастера бытовой и политической сатиры («Мороженое», «Вчера и сегодня», 1925), с которыми работы Купреянова нередко сравнивают, рисунки московского мастера кажутся гораздо более свободными, размашистыми. Они лишены холодноватой отточенности лебедевских образов, журнальный язык не подвергся здесь специальной «детской» трансформации. Купреянов свободно следует за текстом, рисует, кажется, на ходу, на полях страницы, небрежно, весело и быстро. Эту принципиальную подвижность графики Купреянова подчеркивают и заголовки, набросанные небрежным, быстрым почерком, асимметрично, часто с переносами, но очень плотно и точно объединенные с рисунком в динамичную, построенную на диагоналях композицию.

Позднее Купреянов, отошедший к концу 20-х годов от сатирической графики, выдвигает и в своих детских работах иные темы, а с ними и другие методы рисования. Появляются книжки о природе, о животных, отчасти познавательные, но по преимуществу лирические.

Особенно в обложках к книгам А. Коваленского «О березе, о морозе, елках да иголках» и «О козе-егозе, свинке-шетишке и о домашней скотинке» (обе — М., ГИЗ, 1928) проявились столь свойственные художнику точность глаза в сочетании с поэтическим преображением непосредственно наблюдаемого им мира природы.

Обложка первой из них и по способам обобщения, и по настроению близка к его зимним пейзажам 1924 года («Зима. Чайная», «Красная лошадь», «Зимний пейзаж. Обоз»). Подобным же образом обложка для «Фурсика» И. Соколова-Микитова варьирует мотивы многочисленных «стад» Купреянова. Как никому другому ему была свойственна живая образность и композиционная цельность восприятия природы даже в самом беглом наброске. Это и делает такими живыми быстрые, почти дневниковые рисунки на страницах «Круглого года» С. Федорченко (М.-Л., ГИЗ, 1930), как и более детальные иллюстрации к «Зверинцу» Б. Пастернака (М., ГИЗ, 1929), «Дедушке Мазая и зайцам» Н. Некрасова (М.-Л., ГИЗ, 1930). Традиционные темы о природе, о животных разрабатывали и другие, названные выше художники.

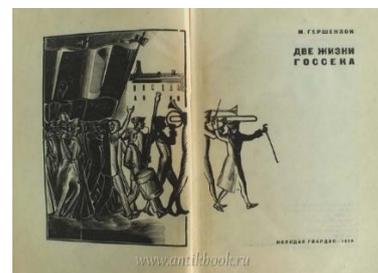
Из бесконечного ряда книжек-картинок, знакомящих детей с домашними животными, работы Н. Шифрина — «Бегут, везут, работают» (М., ГИЗ, 1929), А. Дейнеки — «Про лошадей» (со стихами В. Владимирова. М., ГИЗ, 1928) выделяются острой экспрессией, стремительным, ритмичным движением, энергией бега.

Преувеличенно экспрессивны, несколько даже страшноваты звери в книжках, иллюстрированных в те годы Ю. Пименовым.

Громадный бегемот «высовывает» свою тяжелую голову из страницы (С. Федорченко. «Самые большие». М.-Л., ГИЗ, 1930).

Экзотические глубоководные рыбы с какой-то механической четкостью почти что вычерчены в жестких рисунках М. Доброковского («Морское дно». М., 1929).

Среди нескольких работ в детской книге А. Гончарова выделяются гравюры на дереве к «Двум жизням Госсека» М. Гершензона (М., «Молодая гвардия», 1933).

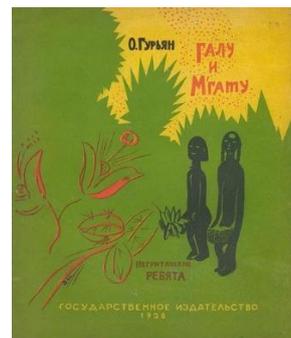
Очень своеобразны и принципиальны детские книжки Д. Штеренберга, оказавшие большое влияние на художественную культуру рубежа 20-х и 30-х годов. Не только по графическим приемам, но и в самом выборе художественных задач они тесно связаны с тем, что делал этот мастер в живописи и станковой графике. Не довольствуясь традиционной изобразительностью, Штеренберг стремился придать каждому предмету особую, почти осязательную конкретность. Последовательнее, чем другие художники, он избегает построения пространства в глубину, подчеркивает плоскость листа изобразительной, сложной обработкой.

Сохранившиеся оригиналы его книжек-картинок «Цветы», «Узоры», «Посуда», «Мои игрушки», «Физкультура» (все — М., ГИЗ, 1930) выполнены с широким применением аппликации из цветной бумаги, непосредственно отпечатанных краской стебельков растений или их расплывчатых силуэтов, полученных с помощью аэрографа. Все эти сложные фактурные приемы, лишь отчасти, впрочем, передававшиеся в литографиях книжного тиража, не только раскрывают по-новому выразительность и красоту изображенных вещей, но и как бы отдают в руки зрителя сами способы их графического воплощения, при всей изысканности по-детски элементарные.

Похожие средства использовал Штеренберг и в сюжетных иллюстрациях.

В книжке О. Гурьян «Галу и Мгату, негритянские ребята» (М., ГИЗ, 1928) пряная экзотика африканской деревни передана резкостью цветовых контрастов, обобщенной пластичностью черных силуэтов людей. Не стилизуя иллюстрации в духе негритянского искусства (только в силуэтах обложки чувствуется отдаленная связь с африканской скульптурой), художник точно улавливает и своими средствами воплощает этот дух.

Отражение графических принципов Штеренберга заметно в работе Е. Мельниковой (Л. Кассиль. «Яичница без яиц». М., 1931) в плоско развернутом пространстве и в лаконичных натюрмортах.

Подвижный, энергичный художественный язык художников ОСТА, широкое введение в детскую книжку остро схваченных образов современной жизни оказали влияние, далеко выходящее за пределы списка членов этого общества. В известной мере оно отразилось и на ленинградской детской книге, помогло ее эволюции от отточено-четких форм «лебедевской школы» середины 20-х к гораздо более подвижному, нервному рисунку начала тридцатых.

**КОНСПЕКТЫ
ЗАНЯТИЙ ПО
ОЗНАКОМЛЕНИЮ
С КНИЖНОЙ
ГРАФИКОЙ**

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ Ю.А. ВАСНЕЦОВА К ПОТЕШКЕ «КОТИКИ»

Программное содержание. Учить детей внимательно рассматривать иллюстрацию, делать по ней описания, понимать ее настроение. Формировать умение эмоционально откликаться на произведение.

Материал. Иллюстрации Ю. Васнецова к потешкам: «Пожар», «Ходит кот по лавочке», «Кисонька».

Ход образовательной ситуации.

В группе оформлена выставка иллюстраций Ю. Васнецова.

Вопросы:

- Любите ли вы читать книги, рассматривать в них картинки?
- Кто книги разрисовывает, украшает?

Рассказ воспитателя.

- Картинки в книгах называют иллюстрациями и рисуют их художники-иллюстраторы (дети повторяют). Иллюстрации помогают нам лучше понять содержание книжки. По рисункам вы можете догадаться: злые герои или добрые, умные или глупые.

Рассматривают выставку. «Про кого эти книги, иллюстрации?»

Рассказ воспитателя.

- Художник Юрий Алексеевич Васнецов очень любил рисовать котиков. Говорят, что однажды Юрий Алексеевич сидел за столом и работал. Перед ним лежали кисти, карандаши, краски. А у его ног в беспорядке были разбросаны использованные листы бумаги. К нему подошла дочь и спросила:

- Папа, что это?

- Коты, - ответил художник.

На листах были нарисованы разные коты - синие в пестрых пятнышках, в лаптях, с корзинкой за спиной и т.д.

- Какие странные коты, - сказала девочка. Почему они не похожи на нашего Мурзика?

- Потому что я рисую сказочного кота, - ответил Юрий Алексеевич Васнецов. - В сказках все звери удивительные... Вот я и думаю, каким нарисовать моего кота?

И обмакнул кисть в розовую краску...

Иллюстрация к потешке «Ходит кот по лавочке».

Вопросы:

- Кто главный на этой иллюстрации? Почему?
- О чем хотел рассказать художник этой иллюстрацией? (В доме у кота с кошечкой весело, они нарядно одеты, котята веселые, несут цветы. Наверное, у мамы-кошки день рождения.)
- Почему у кота и кошечки открыты рты? (Они поют.)
- Как одеты кот и кошка? А котята?

Иллюстрация к потешке «Кисонька».

- Сказочная мельница очень нарядная. Она украшена дугами, точками, волнистыми линиями. На мельнице живет маленький мышонок, а вокруг мельницы растут красивые, волшебные цветы.

Вопросы:

- Что делала на мельнице кисонька? (Муку молола, прянички пекла.)
- Куда складывала прянички? (В плетеную корзинку.)
- Как художник нарисовал прянички? (Они очень аппетитные, белые, с красивыми узорами.)
- А кого встретила кисонька-мурысенька? (Зайчиху.)
- Какая она? (Старенькая. Одета в кафтан, валенки, в лапках -палочка.)
- Почему вы думаете, что она старенькая? (На улице тепло, лето, а она в валенках. Только старенькие бабушки летом одевают валенки.)
- А кисонька какая? (Нарядная, в красивой юбочке, с бантиком на шее.)

- Вам понравилась кисонька? (Да, она добрая, всем дала пряничек.)

- Вам понравились иллюстрации?

Мы их поставим в книжный уголок.

Советы воспитателю* Заучивание потешек. Рисование на тему «Котики».

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ Ю.А. ВАСНЕЦОВА К ПОТЕШКЕ «ПЕТУШОК»

Программное содержание. Познакомить детей с иллюстрацией Ю. Васнецова. Учить внимательно ее рассматривать, делать описание, выделять выразительные средства в рисунках художника {сказочность, декоративность}.

Материал. Иллюстрация к потешке «Петушок». Иллюстрации к потешкам, где есть солнышко: «Конь», сказки -«Колобок», «Зайкина избушка». Грамзапись песенки «Петушок».

Ход образовательной ситуации.

Звучит музыка. Воспитатель поет песенку: Петушок, петушок, Золотой гребешок, Маслена головушка, Шелкова бородушка! Что ты рано встаешь, Голосисто поешь, Ване спать не даешь! Показывает иллюстрацию.

Вопросы:

- Какой Петушок? (Большой, красивый, с золотым гребешком, с большим хвостом, перышки все украшены.) |

- Что делает Петушок? (Поет.)

- Почему вы думаете, что он поет? (Открытый клювик.)

- Для кого поет Петушок?

- Где он стоит?

- Чему радуется Петушок? (Солнышку.)

- Какое солнышко нарисовал художник? (Веселое, лучистое, доброе.)

- Почему вы думаете, что солнышко доброе? (Оно ярко-желтое, с переливающимися лучиками. Это доброе и веселое солнышко.)

- Откуда поднимается солнышко?

Стихотворение:

Тучка прячется за лес,

Смотрит солнышко с небес.

И такое чистое,

Доброе, лучистое.

(З. Александрова. «Солнышко»)

Рассмотреть другие иллюстрации Ю. Васнецова, где есть изображение солнышка. Поставить иллюстрации в книжный уголок.

Советы воспитателю. Занятие по рисованию на тему «Солнышко».

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ Ю.А. ВАСНЕЦОВА К ПОТЕШКЕ «СОРОКА- БЕЛОБОКА»

Программное содержание. Вызвать у детей эмоциональный отклик на иллюстрацию. Учить внимательно ее рассматривать, замечать в ней главное и детали. Побуждать детей делать по ней описание. Развивать эстетический вкус.

Материал. Иллюстрации Ю. Васнецова к потешке «Сорока-Белобока». Колокольчик.

Ход образовательной ситуации.

Звенит колокольчик. «Колокольчик поет, на игру ребят зовет».

Рассказ воспитателя.

-В сказке живут звери, птицы, воробьи и синицы, и сороки, и скворцы, дятлы-молодцы, козочки

рогатые, котики усатые, лисы, зайцы, всех не счесть на пальцах! Какие они, сказочные звери? Как живут? Об этом нам рассказывают рисунки художников.

Показать иллюстрации к потешке «Сорока-Белобока»,

Вопросы:

- Что делает Сорока? (Варит кашу.)
- Как вы думаете, Сорока добрая? (Детей своих любит, кашку им варит. Мышка Сороки не боится, пришла просить у нее кашки.)
- Вкусную кашку варит Сорока?
- Как вы догадались? (В печке горит яркий огонь, над расписной миской поднимается аппетитный пар, мышка бежит с большой ложкой, ей хочется попробовать вкусной кашки.)
- Почему Сорока такая нарядная? (Она ждет гостей.)

Показать вторую иллюстрацию.

Вопросы:

- Кто пришел в гости к Сороке? (Зайчик, сова, утка, белка.)
- Опишите их. Какие они?
- Как Сорока разместила гостей? (Зайчик, сова сидят за нарядным столом. Уточка возле стола ест кашку из мисочки, а белочка стоит на крыше дома, держит миску в лапках, просит кашки.)
- Кто остался без вкусной каши?

Рассказ воспитателя.

- Очень старался художник Юрий Алексеевич Васнецов нарисовать Сороку красивой. Ему хотелось, чтобы она всем понравилась, поэтому нарисовал он ее в центре листа, крупно, чтобы вы лучше ее разглядели. Украсил ее перышки точками. Нарядил в юбочку. Посмотрите, как она украшена.

Вопросы:

- Каким узором украшена юбочка?
 - Нравится ли вам Сорока? Расскажите.
- Ставят иллюстрации в книжный уголок.

Советы воспитателю. На занятии по рисованию предложить детям украсить сказочных зверей, нарисовав узор для красивых юбочек. Звери изображены на картоне. На месте юбочек г- прорези. Дети рисуют на полосе бумаги. Готовые полоски вставляют в прорези.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ Ю.А. ВАСНЕЦОВА К ПОТЕШКАМ «КОНЬ», «ИВАНУШКА»

Программное содержание. Учить детей воспринимать образы в сравнении, определять настроение, делать описания.

Материал. Иллюстрации к потешкам «Конь», «Иванушка». Музыка Н. Потоловского «Лошадка».

Ход образовательной ситуации.

Звучит музыка. Воспитатель читает потешку: Ходит конь по бережку, Вороной по зеленому. Он головушкой помахивает, Черной гривушкой потряхивает. Золотой уздой побрякивает. Все колечушки-то бряк, бряк, бряк! Золотые они звяк, звяк, звяк! Показывает иллюстрацию.

Вопросы:

- Вам нравится эта лошадка? Почему?
- Как художник ее украсил? (В гриве бантики, вся в яблоках, хвост пушистый, весь в завитушках, седло расписное.)
- Куда поедет лошадка?
- Вам хотелось бы покататься на такой лошадке?
- Как украшен луг?
- Какое солнышко?
- Почему уточки несут цветы?

Читает другую потешку «Иванушка».

Ваня, Ваня ~ простота
Купил лошадь без хвоста,
Сел задом наперед
И поехал в огород.

Вопросы:

- Какого цвета здесь лошадка?
- Как украшена?
- Как вы думаете, любит художник этих лошадок?
- Как вы догадались?
- Как художник украсил огород, тучку?

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА Ю.А. ВАСНЕЦОВА И РИСОВАНИЕ ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ СКАЗКАМ НА ТЕМУ «СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК»

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с творчеством художника-иллюстратора Ю. Васнецова, обращать внимание детей на выразительные средства, декоративные детали. Учить создавать образ сказочного дома, используя элементы узора, характерные для иллюстраций Васнецова: точки, полосы разного характера, цветы. Белый цвет для «оживки». Развивать чувство цвета, композиции, воображение, фантазию. Вызывать эмоциональный отклик при рассматривании иллюстраций художника.

Материал. Книги с иллюстрациями Ю. Васнецова; гуашь, тонированная бумага, кисточки № 4, 11, кисточки для клея, поезд из картона, вырезанные из бумаги звери.

Ход образовательной ситуации.

1 часть.

Воспитатель сообщает детям, что к ним в гост пришел поросенок.

Вопросы:

- Из какой сказки пришел к нам поросенок?
- Как звали поросят в этой сказке?
- Чей домик был самым прочным и теплым?
- Почему волк не смог его разрушить?
- Почему он смог разрушить домики других поросят?

Воспитатель просит поросенка рассказать о его домике.

Наф-Наф: «Я свой домик построил из кирпича. В нем есть печка, так что и зимой в нем тепло. Волк не смог его разрушить, потому что он очень прочный. Волк дул-дул, а домик стоит, как ни в чем не бывало. Хоть полсвета обойдешь, лучше дома не найдешь!»

Воспитатель напоминает детям сказки: «Три медведя», «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка».

Вопросы:

- Какие домики были у героев сказок?
- Какая избушка была у заюшки?
- У лисы?
- Что случилось с лисьей избушкой?
- Из чего была построена избушка трех медведей?

Воспитатель предлагает детям рассмотреть, как рисовал избушки для сказочных героев Ю. Васнецов, как их украшал, обращает внимание детей на декоративные элементы: точки, линии волнистые, прямые разной ширины, цветы и т.п.

Звучит паровозный гудок, появляется поезд, из окон которого смотрят разные звери. Они рассказывают детям о том, что приехали из сказочного леса, в котором случилось несчастье: злой колдун украл из всех сказок домики, и теперь зверям негде жить. Они просят детей помочь

им. Воспитатель предлагает нарисовать домики для зверей-.

II часть.

Дети рисуют домики для сказочных героев, после окончания рисования наклеивают зверей рядом с нарисованными для них домиками,

Рисунки вывешиваются на доску, дети любят ими, поют песню «Про сказку» (сл. Ю. Мориц, муз. М. Грибковой).

Советы воспитателю. Чтение и разучивание русских народных потешек, чтение сказок, рисование зверей по русским народным сказкам и потешкам.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАЙЦА РАЗНЫМИ ХУДОЖНИКАМИ. РИСОВАНИЕ ЗАЙЧИКА

Программное содержание. Вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик на репродукции художников-анималистов А. Дюрева, В. Ватагина, Е. Чарушина. Продолжать воспитывать у детей любовь к животным. Научить видеть характерные особенности зайца и передавать их в своем рисунке (круглая голова, овальное туловище, длинные уши), учить умению передавать зайца в движении. Познакомить с приемами передачи пушистой шерсти с помощью щетинной кисти.

Материал. Репродукции картин: А. Дюрев. «Кролик», В. Ватагин. «Заячья семья». Скульптура малых форм: Е. Чарушин. «Зайчик»,

Ход образовательной ситуации.

I часть.

Вопросы:

- Кто здесь изображен?

- Что делают зайчики?

- Почему вы думаете, что зайчики веселые и озорные?

- А где зайчик печальный?

- Какой формы тело зайчика, голова?

- В каком положении уши? (Настороже, как будто что-то слушает.)

- Какие лапы, чем отличаются задние лапы зайчика от передних? (Задние длиннее передних.)

Рассказ воспитателя.

- Много у зайцев врагов: многие хотят полакомиться вкусной зайчатинной. Спасают зайца быстрые ноги и шубка-невидимка.

Посмотрите, как художник изобразил мех зайца. Летом заяц серый, а к зиме станет белым. Зимой белого зайчика в снегу и не видно. Покажите, на какой картине он белый, а на какой серый.

Зайчика можно не только нарисовать, но и вылепить. Про него много написано стихов, сказок и рассказов.

Чтение рассказа Г. Скребицкого «Про зайчика».

II часть.

Все ~ и художники, и писатели по-разному изображают зайца. Мы тоже сегодня попробуем нарисовать своего зайчика.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ Е. ЧАРУШИНА «КОТ-ОХОТНИК»

Программное содержание. Знакомить детей с иллюстрациями Е. Чарушина. Вызвать эмоциональный отклик на изображенное художником. Внимательно рассматривать иллюстрацию, обращая внимание на внешний вид главного героя, его настроение, как он себя ведет. Определять выразительные средства (большой пушистый хвост, широко раскрытые большие глаза).

Материал. Репродукция Е. Чарушина «Кот-охотник».

Ход образовательной ситуации.

Загадка: «Живет в доме хозяин: шкура атласная, лапки бархатные, ушки чуткие».

~ Какие стихи или сказки вы знаете о кошечках? Все котики в сказках добрые и ласковые. А вот Евгений Чарушин нарисовал своего кота.

Вопросы:

- Какой здесь изображен кот?
- Что у него в лапах?
- Куда он собрался?
- Какие глаза у кота?
- Как художник их нарисовал?
- Что можно сказать про его хвост?
- Как художник передал пушистость хвоста?

Рассказ воспитателя.

- Каким превосходным художником был Евгений Иванович Чарушин. Посмотрите, как легко и красиво нарисован этот кот. Всего лишь одним черным карандашом. Где он сильнее нажимал на карандаш, где еле касался бумаги. То оставляет острые тонкие штрихи, то покрывает мелкими точками лист. И становится мех то светлее, то темнее, серебрится, переливается.

Какой великолепный кот! Так и хочется его погладить, до пушистого необыкновенного хвоста дотронуться. Да разве к такому коту прикоснешься! Он на охоту снарядился. Огромную сумку - Ягдташ на себя повесил, ружье охотничье прихватил. Очень серьезный. Такого кота только в сказке встретишь.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КНИЖНОЙ ГРАФИКОЙ, КАК ВИДОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ПИСАТЕЛЬ И ХУДОЖНИК - Е.И. ЧАРУШИН И Н.Е. ЧАРУШИН

Программное содержание. Знакомить детей с книжной графикой, творчеством художников-иллюстраторов Е.И. Чарушина и Н.Е. Чарушина. Воспитывать интерес к книге, иллюстрациям. Учить понимать содержание, выразительные средства образа. Передавать свое отношение, чувства.

Материал. Иллюстрации художников Е. и Н. Чарушиных, на которых изображены медвежата, медведица с медвежатами, зайчонок и медвежонок, зайчата, тигренок, волчонок, лисята.

Ход образовательной ситуации.

Выставка книг, портрет Е.И. Чарушина.

Рассказ воспитателя.

- Евгений Иванович Чарушин - детский писатель. Он! очень любил природу, животных, особенно малышей - котят, щенят, волчат, зайчат, медвежат, Наблюдая за ними, Евгений Иванович делал рисунки, подмечая неловкие движения, любопытство, наивную неуклюжесть зверят-детенышей. Потом к своим рисункам придумывал забавные и истории про зверушек, смешные и грустные, поучительные и удивительные. Эти истории очень любил слушать сынишка Е.И. Чарушина Никитка. Рассказы про Никитку и его друзей записаны в книжке, которую мы уже читали.

Когда Никита вырос, он тоже стал художником и нарисовал много картинок-иллюстраций к рассказам отца и других писателей.

Рассмотрим иллюстрации и подумаем: О чем хотел рассказать нам писатель и художник Е.И. Чарушин?

Иллюстрация «Медвежата».

Вопросы:

- Кто это? (Медвежата.)
- Как вы их узнали? (Они маленькие, неуклюжие, косолапые...)
- Чем заняты медвежата? (Один медвежонок сидит, держит бутылочку, пытается пить из нее.)

- Чем занят другой медвежонок?
- Что можно сказать про глаза медвежат? (Маленькие, кругленькие, внимательные, любопытные, медвежата добрые, несмышленные. Головы у них большие, круглые. Мордочки вытянуты, носы черные. Уши круглые, как комочки; лапы сильные с когтями; шерсть мягкая, пушистая, бурая, лохматая.)
- Что можно сказать про их маму-медведицу? Какая она? (Большая, лохматая. Большая голова. Внимательно смотрит. Прижала своих деток к себе. Заботливая. Настороженная. На толстых лапах - когти.)
- А медвежата рядом с ней какие? (Маленькие, глупенькие, испуганные, настороженные. Еще ничего не знают, не умеют.)

Иллюстрация «Медвежонок и зайчонок».

Вопросы:

- Каким показывает нам медвежонок художник? (Маленький медвежонок, сидит, лакомится малиной. Вкусно! У него хорошее настроение, он всем доволен. Никого не боится. Урчит от удовольствия. Рядом с ним его друзья.)
- Что можно сказать о зайчонке? (Зайчонок стоит, что-то говорит медвежонку.)
- Что говорит? Как вы думаете? («Не ешь много ягод, живот заболит. Оставь другим».)
- Кому? С кем поделится медвежонок? (С птицами, мышками, жучками.)

Иллюстрация «Зайчата».

«Трое маленьких зайчат в травке, рядышком сидят!»

Вопросы:

- Расскажите про зайчат. Какие они? (Маленькие, пушистые, как комочки. Сидят рядышком, прижались друг к другу. Спрятались в траве. Длинные ушки опущены. Глаза широко раскрыты. Боятся кого-то. Притаились.)
- Кого они боятся? (Лису, волка, охотника.)
- Найдет их лиса? (Нет. Они в траве не видны, шерстка коричневато-серая.)

Так дети рассматривают все иллюстрации, описывая животных. Воспитатель обобщает: все звери-малыши ~ пушистые, забавные, ласковые, любят возиться и играть. Рисование животных на выбор.

Советы воспитателю. Читать рассказы Е.И. Чарушина. Обыгрывать образы животных, передавать их особенности. Выставка иллюстраций Е. Чарушина.

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ

Программное содержание. Развить у детей интерес к изобразительному искусству. Ввести детей в мир сказки, в мир творчества художников-иллюстраторов (Е. Рачев, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев). Выделить выразительные средства, найти сходство и различия при создании одного образа, его настроение, роль цвета.

Материал. Иллюстрации Е. Рачева, Ю. Васнецова, В. Конашевича, В. Лебедева к сказкам.

Ход образовательной ситуации.

В изостудии оформлена выставка книг, иллюстраций художников. Воспитатель приглашает детей.

Рассказ воспитателя.

~ Дорогие друзья! Давайте побываем с вами в удивительной стране. Страна находится очень далеко: «За тридевять земель, в тридесятом царстве». Время в этой стране бежит сказочно быстро; «Долго ли, коротко ли...»

Вы, конечно, догадались, что это за страна. Это страна сказок. Вы путешествуете по этой стране, когда читаете сказки и рассматриваете рисунки к ним. В стране сказок происходят

удивительные чудеса!

Можно жениться на лягушке, которая потом окажется Василисой Премудрой, а можно...

Вопросы:

- Какие чудеса еще встречаются в сказках?

Сказки создавались еще в те далекие времена, когда человек не умел ни читать, ни писать. Их слушали, запоминали и пересказывали. Потом сказки стали записывать, выпускать книги сказок.

- Кто рисует иллюстрации к сказкам?

Это художники-иллюстраторы. Они помогают понять нам содержание книжки, лучше представить героев, их внешность, характеры, поступки, обстановку, в которой они живут.

По рисунку художника-иллюстратора вы можете догадаться о героях сказки, даже не прочитав ее, злые они или добрые, умные или глупые.

Предложите детям определить характер героя на иллюстрациях Ю. Васнецова, Е. Рачева, В. Конашевича.

Художник - иллюстратор обладает чувством юмора, любит и понимает народное творчество. А волшебной палочкой ему служит обыкновенная ручка, карандаш, кисточка.

Краски в руках иллюстраторов тоже становятся волшебными. Красное солнышко улыбается, когда его рисует художник. Зеленой краской можно рисовать не только листья на деревьях или траву, но и злого человека, про которого говорят: «позеленел от злости».

У каждого художника свое отношение к сказке, к ее героям, и это можно увидеть, если сравнить рисунки нескольких художников. К одной и той же сказке разные художники создают разные иллюстрации.

Рассмотреть иллюстрации Ю. Васнецова и В. Конашевича к сказке «Гуси-лебеди», Е. Рачева и Ю. Васнецова к сказке «Колобок».

Вопросы:

- Как художники изобразили зверей в сказке «Колобок»? (Е. Рачев одел их в костюмы, а Ю. Васнецов - нет.)

- А колобка? (У Е. Рачева - он веселый, зверей не боится, а у Ю. Васнецова - испуганный.)

- Как художники изобразили лисичку? (У Е. Рачева она нарядная, хитрая, глазки прищурила, довольна, что съест колобка, а у Ю. Васнецова - лукавая, сказочная.)

В конце занятия дети рассматривают иллюстрации, делятся впечатлениями.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ ИЛЛЮСТРАТОРОВ Ю. ВАСНЕЦОВА И Е. РАЧЕВА И РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «ТЕРЕМОК»

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с творчеством художника-иллюстратора Е. Рачева, учить видеть выразительные средства, сравнивать творческую манеру двух художников-иллюстраторов - Е. Рачева и Ю. Васнецова. Использовать полученные знания при создании образа сказочного персонажа. Учить передавать простые движения. Развивать чувство композиции, цвета. Воспитывать умение работать коллективно.

Материал. Русские народные сказки «Теремок» и «Рукавичка» с иллюстрациями Е. Рачева и Ю. Васнецова. Гуашь, кисточки № 4,9; тонированная детьми бумага разного формата.

Ход образовательной ситуации.

1 часть. Воспитатель предлагает детям вспомнить, как рисовал зверей художник Е. Рачев (нарядно одетыми). Предлагает рассмотреть иллюстрации Е. Рачева и Ю. Васнецова. Обращает внимание на выразительные средства, которые используют художники для создания образа сказочного героя. У Ю. Васнецова звери похожи на игрушечных, он использует для украшения одежды линии разного характера, точки, цветочки, белый цвет для оживления. У Рачева звери одеты, как люди. Например, лиса в сарафане, кокошнике, бусах. У Рачева звери выражением лица, позой, движением одновременно похожи и на настоящих зверей, и на людей.

2 часть. Воспитатель рассказывает детям, что у них се-; годна особенный день: они отправятся

в сказку. А попасть в нее им поможет волшебная палочка. Для этого нужно закрыть глаза и произнести заклинание: «Крибле-крабле-|буре-кнуре-вазельюре». Дети произносят заклинание, в это время на доску вешается картинка с разрушенным теремком.
Воспитатель: «Что же случилось? Здесь должен красивый домик».

Вопросы:

- Какая это сказка?
- Что произошло?
- Какие звери жили в этом теремке?
- Если вы отгадаете загадки, вы вспомните всех, кто там жил.

Не барашек и не кот,
Носит шубку круглый год,
Шуба серая для лета,
Для зимы - другого цвета.

(Заяц)

Недотрога, весь в иголках,
Я живу в норе под елкой.
Хоть открыты настежь двери,
Но ко мне не входят звери.

(Ёж)

На овчарку он похож:
Что ни зуб - то острый нож.
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.

(Волк)

Посмотрите-ка, какая:
Вся горит, как золотая.
Ходит в шубке дорогой,
Хвост пушистый и большой.

(Лиса)

Вперевалку зверь идет
По малину и по мед,
Любит сладкое он очень,
Лезет в яму до весны,
Где он спит и видит сны.

(Медведь)

Подрастала, хвост растила,
Платье темное носила.
Подросла - зеленой стала.
Хвост на весла поменяла.

(Лягушка)

Эта маленькая крошка
Рада даже хлебной крошке,
Потому что дотемна
В норке прячется она.

(Мышь)

Не птица, а летает.
С хоботом, а не слон.
Никто не приучает,
А на нос садится.

(Муха)

- Куда же делись жители теремка?
- Почему они разбежались?

- Давайте попробуем их найти, может быть, тогда сказка вернется.

Воспитатель предлагает детям нарисовать зверей тоже в нарядной одежде и помочь им построить новый большой красивый теремок, чтобы в нем хватило места даже большому неуклюжему медведю.

Дети рисуют. Несколько человек собирают из бумажных трубочек теремок, украшают его аппликацией.

По окончании работы дети инсценируют сказку, используя свои рисунки.

Появляется большой игрушечный медведь, просит прощения за то, что нечаянно сломал теремок. Благодарит детей за новый. Приглашает всех на новоселье, угощает дарами леса.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ХУДОЖНИКА В. СУТЕЕВА И РИСОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЕРОИ СКАЗОК СОБРАЛИСЬ ПОД ГРИБКОМ»

Программное содержание. Продолжать развивать у детей интерес к творчеству Владимира Сутеева; стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от встречи с выразительными рисунками художника; учить использовать полученные знания в собственной деятельности; развивать художественное восприятие, наблюдательность. Передавать в рисунках особенности персонажей сказок Сутеева (пушистые, забавные, подвижные, похожи на мягкие игрушки), пропорции тела по форме и величине, располагать изображение на всем листе. Вызывать радость, удовольствие от выполненной работы.

Материал. Книги В. Сутеева с иллюстрациями, мягкие игрушки по количеству детей, загадки о животных, кассеты с записью песни о дружбе, которую исполняют дети сами, с записью музыки «Звуки природы». Гуашь, кисти; № 5,11, тонированные листы для рисования разных форматов, картина с изображением большого гриба (ватман), куда дети потом прикрепляют рисунки.

Ход образовательной ситуации.

1 часть. Занятие начинается со сценки по сказке В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»

Вопросы:

- Кто написал сказку?
- Какие сказки В. Сутеева узнаете?
- Кто нарисовал иллюстрации к этим сказкам?
- Как называют человека, который рисует иллюстрации к сказкам?
- Можно ли определить по обложке и картинкам название книги?

Воспитатель приглашает детей на выставку книг. По рисункам на обложках и иллюстрациям дети определяют и называют сказки В. Сутеева.

Вопросы:

- Нравятся ли вам иллюстрации художника В. Сутеева? Почему?
- Какие краски использует художник, чтобы получились такие яркие, красивые картинки?
- Какими нарисовал художник своих героев?
- Какое настроение героев передал художник? (Веселое, грустное, удивленное, испуганное.)

Воспитатель показывает иллюстрации к книге «Капризная кошка», где кошка на разных картинках изображена в разном настроении. Затем рассматривают книгу «Палочка-выручалочка», где звери изображены в движении (они прыгают, ходят, бегают).

- Они такие симпатичные и забавные, такие пушистые, что их хочется погладить. Они напоминают мягкие игрушки.

Воспитатель предлагает загадать загадки, и тогда из сумки появятся игрушки.

Живет в норке.

Грызет корки.

Короткие ножки,

Бойтся кошки.

(Мышка)

Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.

(Кошка)

С хозяином дружит.
Дом сторожит,
Живет под крылечком,
Хвост колечком.

(Собака)

По полю скачет,
Ушки прячет.
Станет столбом -
Ушки торчком.

(Заяц)

Гребешок аленький.
Кафтанчик рябенький
Раньше всех встает,
Голосисто поет.

(Петух)

Летом в болоте
Вы ее найдете.
Зеленая квакушка.

Кто это?

(Лягушка)

Иголки лежали-лежали.

Да под куст убежали¹.

(Еж)

2 часть.

Дети загадывают загадки, появляются все новые и новые персонажи сказок В. Сутеева. Игрушки раздают всем детям. Последним появляется гриб. Воспитатель спрашивает, какую сказку он напоминает детям?

Обращает внимание на большую картину с грибком, которая висит на доске.

- Посмотрите, какой большой гриб вырос на этой поляне, всем нашим героям места под ним хватит. Сегодня вы будете художниками.

Дети садятся рисовать, усадив игрушки вокруг грибка., В конце занятия рисунки размещаются на доске на фоне грибка. Дети поют песню о дружбе.

Советы воспитателю. Чтение и рассматривание книг В. Сутеева со сказками и иллюстрациями к ним; инсценирование отрывков из сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; загадки о животных; викторина «Узнай сказку по отрывку, по иллюстрации»; тонирование детьми листа для рисования.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ Е.М. РАЧЕВА И Ю.А. ВАСНЕЦОВА

Программное содержание. Знакомить детей с творчеством Е. Рачева в сравнении с творчеством Ю. Васнецова. Учить выделять выразительные средства, характерные для изобразительной манеры каждого: цвет, фон, изображение животных, их одежды. Учить рассказывать о том, что изображено на иллюстрациях, сравнивать художественные образы Ю. Васнецова и Е. Рачева, находить различие. Воспитывать художественный вкус, любовь к детской книге.

Материал. Открытки, книги с иллюстрациями Ю. Васнецова и Е. Рачева.

Ход образовательной ситуации.

В группе оформлена выставка книг с рисунками Ю. Васнецова, Е. Рачева, отдельные иллюстрации, открытки;

Вопросы:

- Посмотрите на эти иллюстрации и скажите, с каким художником мы с вами уже познакомились?

- Кто нарисовал эти иллюстрации? (Ю. Васнецов.)

- К каким книгам создавал Ю. Васнецов свои иллюстрации? (К русским потешкам. Еще Юрий Алексеевич иллюстрировал русские народные сказки.)

Сегодня я вас продолжаю знакомить с художником-иллюстратором Евгением Михайловичем Рачевым. Он очень любил рисовать по сказкам. Вот посмотрите эти книги.

Вопросы:

Какая это сказка? («Колобок».)

- Какой эпизод изображен на этой картине? (Колобок встретил зайца.)

- Как нарисованы зайцы у Рачева и Васнецова?

- Какой зайчик у Васнецова? (Сказочный.)

- А у Рачева? (Похож на человека, одет в одежду.)

- Какую? (Русский народный костюм.)

Затем рассматриваем образ лисы.

- Какая лиса у Рачева? (Хитрая хищница.)

- А какая у Васнецова? (Лукавая, сказочная, нарядная.)

Рисунки Е. Рачева отличаются от рисунков Ю. Васнецова тем, что звери у него похожи на людей, они одеты, и в то же время - это звери, такие как в природе.

- Чем похожи эти иллюстрации? Оба художника заполнили весь лист, только Васнецов изобразил различные яркие детали, а Рачев - природу, которая окружает героев сказки.

Рассматривание иллюстраций к сказкам «Лиса и волк», «Кот, петух и лиса».

Вопросы:

- Какой эпизод сказки изображен?

- Какое настроение у лисы?

- Как вы догадались, что она хитрая?

- Какое настроение у волка? (Грустное.)

- Каким изобразил художник волка? (Волк растерянный, глуповатый.)

- Какой петушок на картине? (Красивый.)

- Как художник изобразил кота? Лису?

Прочитать отрывок из сказки, где лиса выманивает петушка из дома.

- Мы рассмотрели иллюстрации к русским народным сказкам. Вы убедились, что одну и ту же сказку можно проиллюстрировать по-разному, что и делают два художника: Ю. Васнецов и Е. Рачев.

- Какие иллюстрации вам больше понравились? Кто их нарисовал?

Раздать иллюстрации и открытки художников, предложить внимательно их рассмотреть и назвать, из какой они сказки, и кто их нарисовал.

Советы воспитателю. Оформить выставку иллюстраций художников в книжном уголке.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА Е.М. РАЧЕВА

Программное содержание. Познакомить более широко с творчеством художника-иллюстратора Е. Рачева, манерой его письма, с его иллюстрациями к сказкам. Обращать внимание на средства выразительности. Развивать интерес к книжной иллюстрации.

Материал. Подбор иллюстраций, книги с иллюстрациями Е. Рачева, набор открыток.

Ход образовательной ситуации.

Рассказ воспитателя.

- Дети, мы вновь отправляемся сегодня на выставку иллюстраций. Посмотрите, сколько интересных сказок перед вами, какие чудесные картинки нарисованы к этим сказкам. А вы знаете, как называются картинки, помещенные в книгах? (Иллюстрации.)

Кто рисует иллюстрации к сказкам? (Художники.) Каких художников-иллюстраторов вы знаете? (Васнецов, Чарушин, Лебедев.)

Я расскажу вам еще об одном художнике. Черный уголь, едва касаясь бумаги, ложится на белый лист уверенным и точным контуром. Постепенно появляется невиданное существо. Да нет же... это обыкновенный зайчишка. Однако стоит он как-то по-особенному: в забавной заячьей фигурке, одетой в заплатанный крестьянский тулупчик, так и видится веселый деревенский озорник. Что же это за волшебник, у которого сказка под кистью оживает? Это художник-иллюстратор детских книг Евгений Михайлович Рачев. Вот его портрет. И перед вами иллюстрации Е. Рачева.

Е. Рачев не сразу стал художником. Но где бы он ни учился и кем бы ни работал, любил рисовать.

Евгению Михайловичу нравились рисунки художников Юрия Васнецова и Владимира Лебедева, и он тоже стал рисовать сказочных зверей, иллюстрации к книгам.

Иллюстрации его к народным сказкам веселы и добры, занимательны и всегда поучительны. Их главные герои -звери, но ведут они себя, думают, ходят и говорят, как люди. Еще не читая сказки, уже по рисункам мы видим, какие герои: веселые или злые, умные или глупые, ленивые или трудолюбивые. Скажите, какой медведь в сказке «Маша и медведь»? (Глуповатый, доверчивый, добрый.) Такой же медведь и в сказке «Мужики медведь». А лиса в сказке «Петушок - золотой гребешок» какая? (Льстивая, хитрая.)

Посмотрите, какой заяц, слушающий песенку колобка? (Удивленный, растерянный.) Усы вверх торчат, уши длинные поднял. Зайчик даже присел на задние лапы от удивления, никогда не слышал, как колобок поет.

Зайчик присел, голову вытянул вперед, уши опустил, рот открыл. Одет он в русскую вышитую рубашку, подпоясан веревочкой. Он стоит, как человек, на двух ногах (лапах).

Вопросы:

- Какой заяц в сказке «Заяц-хваста»? (Уверенный, хвастун.),

- Каким его нарисовал художник? (Стоит, подбоченясь, одну лапу вверх поднял, как будто говорит: «Вот я какой!» Усы вверх торчат. И уши длинные поднял, хвальбушка.)

- Как художник показал, что это сказочный заяц? (Одет он в тулупчик, как мужичок, и стоит на двух лапах.)

Чтобы нарисовать такого зайца, художник наблюдал за животными, изучал их повадки. Е. Рачев понял, какие они; одел их в человеческие одежды, старинные костюмы, сапоги, лапти.

Дети, посмотрите, какой несчастный волк в драной шубейке в сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Сидит, он, жалкий, возле проруби на соломе, чтобы не примерзнуть, из труб на домах - дым столбом, значит, ночь морозная. И вокруг мрачно, небо фиолетово-серое – мрачное.

Вопросы:

- Как его настроение.

- Хорошо волку, весело ему? (Волку грустно, он удручен, и небо художник рисует фиолетовое, мрачное, как его настроение.)

- Какое настроение у лисы, когда она едет на нем верхом? (Радостное, лукавое, и небо вокруг розовое.)

Особенно выразительно рисует художник глаза зверей: то хитрые, лукавые, то смешливые, то сердитые, то глупые.

Рисунки Е. Рачева нарядны, красочны. Они ярко и образно отражают содержание сказок.

Дети, вы прослушали мой рассказ и теперь скажите: с рисунками какого художника вы познакомились? Подойдите к книгам и рассмотрите иллюстрации, выполненные художником

Е. Рачевым.

Дети рассматривают рисунки.

Советы воспитателю. Прочитать сказки, проиллюстрированные художником Е. Рачевым. Сделать выставку его иллюстраций в книжном уголке.

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ Е.М. РАЧЁВА

Программное содержание: познакомить с творчеством Е.М. Рачева; формировать интерес к книжной графике на примере рисунков Рачева. Познакомить детей со сказками, где в необычной форме рассказывается о биографии и художественном творчестве Е.М. Рачева. Обратит внимание на то, что все его звери «одеты» как люди. Это нужно было художнику для того, чтобы передать характер героев, показать, что за сказочным сюжетом и сказочными образами скрываются реальная жизнь и реальные человеческие отношения. В разных сказках, он рядил зверей в национальные нарядные и красочные костюмы. Любил художник работать с акварельными красками, которую он клал тонким слоем, при этом обводил детали черным контуром. После прослушивания сказки детям предложить рассмотреть на иллюстрациях художника национальные костюмы и нарисовать такие же по образцу.

Материал:

а) демонстративный материал: книги с иллюстрациями Е.М. Рачева (выставка); портрет Е.М. Рачева; иллюстрации с русскими народными костюмами.

б) раздаточный материал: акварельные краски, альбомные листы, мягкие кисточки.

Предварительная работа: сбор книг с иллюстрациями Е.М. Рачева; чтение книг, иллюстрированных Рачевым и рассматривание рисунков художника.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель читает сказку.

«Поздним вечером в одной обычной городской квартире произошла эта чудесная история. Каждый вечер, уютно устроившись на диване, Аленка с мамой читала сказки.

- А какую сегодня будем читать книгу, - спросила Аленка свою маму, - Какая сказка будет сегодня?

- Сегодня для тебя самая интересная книга, - загадочным голосом сказала мама, - ведь она так и называется «Аленушкины сказки».

Аленка обрадовалась и села слушать сказки. Мама читала, а девчурка рассматривала картинки.

- Какие интересные картинки, - произнесла Аленка, задумавшись, - кажется, я уже видела такие.

- Конечно, - сказала мама, - ведь рисунки к этой книге сделал известный художник- иллюстратор Евгений Михайлович Рачев. А ты знаешь, что этот художник родился в 1906 году в г. Томске. Он много учился, прежде чем стать художником, который иллюстрирует детские книги.

- На его рисунках звери в одежде, - смеясь, проговорила Аленка, - и выглядят совсем как люди, только наряды у них какие-то необычные.

- Молодец, Аленка, - похвалила мама, - все подмечаешь! Рачев всегда, когда иллюстрировал сказки, старался, чтобы животные были похожи на людей. Все звери на его рисунках имеют характеры: добродушный неуклюжий медведь, задиристый и трусливый заяц, хищный и мрачный волк. Они бегают на задних лапах, разговаривают, живут в настоящих избушках и, естественно, ходят в одежде. Одежда у них не простая. Все звери на рисунках Евгения Михайловича Рачева наряжены в народные костюмы. Посмотри на иллюстрации к сказке «Колобок», «Заяц-хвоста» и «Кот и лиса» - это русские народные сказки и костюмы у главных героев национальные русские (волк в сером зипунишке и шапке – гречивнике), а вот в «Башкирских сказках» наряды совсем другие. Сказка «Рукавичка» - это украинская народная сказка и одежда здесь настоящая украинская, вся вышивкой украшена. Цветные рисунки художника очень нарядны, красочны. Акварельную краску клал тонким слоем. Работал также гуашью, углем. Особенно звонкими его рисунки становятся от гибкого и точного черного контура. всю жизнь Рачев иллюстрировал сказки. Друзья его спрашивали о том, почему он

такой взрослый и известный человек рисует мышек да лисичек, а он отвечал, что со сказками он не стареет и всегда остается немного ребенком.

Аленка посмотрела на маму, на книжку и подумала о том, что когда вырастет, тоже станет рисовать сказки, тогда можно будет до самой старости не взрослеть.»

Педагог предлагает детям рассмотреть на иллюстрациях национальные костюмы и нарисовать такие же по образцу.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА Е.М. РАЧЁВА

Программное содержание: развивать любознательность через знакомство с иллюстрациями к русским народным сказкам художника-иллюстратора Е. М. Рачева; формировать интерес, выходящий за рамки личного опыта через знакомство с традиционной русской одеждой; развивать умение планировать свои действия учитывая интересы других детей; учить всматриваться в рисунок; обратить внимание на художественно-выразительные средства художника (цвет, фон, действие, способы оживления (очеловечивания) животных. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций; воспитывать бережное отношение к книге, как к произведению искусства; взаимоподдержку, желание помогать тем, кто нуждается в помощи.

Ход образовательной ситуации.

Внести в группу «книгу» с чистыми листами вместо иллюстраций. По содержанию определить, что это сказка «Маша и медведь»

- Ребята, посмотрите, нам прислали книгу, давайте посмотрим.
- Можно понять, о чем она?
- Почему? Чего не хватает?
- Да, картинок.
- Вы знаете, как называются картинки в книге?
- Картинки в книге - это маленькие картины, они называются - иллюстрации.
- Для чего нужны иллюстрации в книге? Каждую иллюстрацию рисует художник-иллюстратор.
- Скажите, где мы можем увидеть множество книжных иллюстраций в нашей группе?
- Давайте пройдем в центр книги и проверим, так ли это.

В центре книги организована выставка книг с иллюстрациями и портретом Е. М. Рачева.

- Ребята, внимательно рассмотрите книги, вы можете сказать, о чем эти книги?
- Что вам подсказало, что это сказки, ведь вы не умеете еще читать?
- Да иллюстрации могут нам рассказать, о чем книга.
- Я вам открою секрет, что все эти иллюстрации нарисовал известный русский художник-иллюстратор Евгений Михайлович Рачев. (Показ портрета художника).

Много лет сказки о животных иллюстрирует художник Евгений Михайлович Рачев. Превращает обыкновенных зверей и птиц в сказочных героев. Заставляет их жить по-новому.

Во внешнем виде, в поведении и в характере животных Евгений Михайлович умело передаст черты и поступки, свойственные людям. А чтобы животные ещё больше были похожи на людей, художник их «одевает». Одевает, как людей, в русские национальные костюмы.

Лисы, медведи, волки, зайцы в рисунках Рачёва одеты в костюмы людей, ходят, сидят, улыбаются, поют и даже плачут, как люди.

- Что вы видите на этой иллюстрации? (показ иллюстрации к сказке колобок).
- Во что одета лисичка?
- Какое у лисички настроение?
- Вот рыжая лисичка-сестричка, во что она одета? В белой кофте и синем сарафане с красным пояском. На шее у неё бусы, на голове красивый кокошник. Лиса слушает песенку колобка. Она такая ласковая, такая милая. Но добра от нее не жди! Она обманет колобка и съест его! И от удовольствия лиса даже зажмурилась!
- На каких еще иллюстрациях художник изобразил лису? Везде ли она хитрая?

- Что можно сказать об этой лисе? (Иллюстрация к сказке «Заюшкина избушка») Она забралась на печку и кричит на зайца: выгоняет его из его же дома. Обратите внимание, как светятся недобрым огоньком её глаза, а поза и широко раскрытая пасть помогают нам почувствовать, что лиса и злая, и наглая.

- Каких персонажей мы еще можем увидеть в иллюстрациях Евгения Михайловича Рачева?

- Да, медведя. Что вы о нем можете сказать?

Посмотрите: косолапый стоит около избушки и не понимает, почему лиса его не боится. Его добродушная физиономия выражает удивление, рот приоткрыт, брови высоко подняты. Как же так? Он такой большой и сильный, а не может помочь зайчику: выгнать лису из заячьей избушки.

- Попробуйте с помощью показать такого же медведя.

- Во что одевает медведя художник-иллюстратор Евгений Михайлович Рачев? (армяк, подпоясанный кушаком, так в старину называли длинное суконное пальто, которое подпоясывалось поясом)

- Какую еще старинную одежду можно увидеть на зверях? (Рубаха-косоворотка у зайца, у лисы душегрея)

- К каким произведениям рисовал иллюстрации Евгений Михайлович Рачев? (К сказкам о животных).

- Как сделать эту книгу интересной для просмотра? (Нарисовать иллюстрации)

- Вы хотели бы попробовать себя в качестве художника-иллюстратора?

- Хорошо, что нам нужно сделать, чтобы иллюстрации стали как настоящие? Раскрасить персонажей цветными карандашами и дополнить. Каких предметов нет на иллюстрации? (Деревьев, избушки).

- Эти предметы мы выполним с помощью аппликации. Для изображения деревьев и избушки нам пригодится схема-подсказка (предложить схемы - виды и последовательность выполнения деревьев, избушки)

- Для этого нам нужно разделиться на группы. Первая группа – это те ребята кто показывал лисичку, будут раскрашивать изображения персонажей, вторая группа – это те ребята, которые изображали медведя, будут с помощью аппликации дополнять иллюстрацию.

- Подходит первая группа и каждый берет по одной иллюстрации, начиная с первой страницы, и подходит к столу с номером таким же, как на вашей странице.

- Посмотрите сколько вазочек для аппликации стоит на столе? Столько с вами будет работать помощников.

- Даша, сколько вазочек на твоём столе? (2) Сколько тебе необходимо ребят для иллюстрации? Кого пригласишь к себе в помощники?

Перед началом работы повести физминутку для пальцев.

Мы ладошкой потрясём,

Каждый пальчик разомнём.

Раз, два, три, четыре, пять

И начнём мы рисовать.

(Так опрашивается представитель каждого стола). Дети распределяются и начинают работу по подгруппам).

По окончании работы дети совместно рассматривают получившиеся иллюстрации составляют начало книги, продолжить работу можно на следующий день.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ «КОЛОБОК». Е.М. РАЧЁВ

Программное содержание: продолжать знакомить с творчеством Е.М. Рачева; формировать умение замечать выразительные средства в рисунках Рачева; продолжать учить сюжетному рисованию; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков; формировать умение выделять выразительные средства при создании образа сказочных животных, характерные для

изобразительной манеры каждого: цвет, фон, одежда животных. Знакома детям с иллюстрацией к сказке «Колобок» формировать умение у детей выделять в рисунке такие художественные средства, как цвет, композицию, яркость, декоративность. Какими средствами добивается художник выразительной характеристики (положение головы, туловища, сочетание цветов, интересные детали: лиса в сарафане, волк в кафтане, заяц в рубахе и т.д.), как передает характеры, заключенные в сказочные образы. Важную роль играет в иллюстрации к сказке природа, характерная для среднерусского пейзажа. Также художник использует различные бытовые подробности.

Материал:

а) демонстративный материал: иллюстрации Рачева к сказке «Колобок»;

б) раздаточный материал: краска акварель, кисти, альбомные листы, палитра.

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций Е.М. Рачева; чтение сказки «Колобок»

Ход образовательной ситуации.

- Ребята, а вы любите сказки?

- А много сказок вы знаете?

- Сейчас мы это проверим! Назовите сказку, отрывок из которой вы услышите.

В ходе отгадывания детьми сказки, воспитатель вывешивает на доску иллюстрацию к этой сказке.

Я от бабушки ушел,

И от дедушки ушел.

А от тебя, заяц,

И подавно уйду.

Дети отвечают, что эта сказка «Колобок».

Воспитатель предлагает детям посмотреть на доску.

Все эти рисунки нарисовал художник-иллюстратор Е.М. Рачев.

- Давайте вспомним главных героев сказки. Кто первым встретился Колобку? Какую песенку спел ему Колобок? Кого встретил вторым? Третьим? Последним? Что случилось с Колобком в конце сказки? Почему Лисе удалось съесть Колобка? Какая Лиса в сказке? Правильно, она хитрая, обманщица, злая.

Воспитатель просит детей посмотреть, как художник нарисовал Лису в этой сказке. Лиса хитрая обманщица, плутовка, глазки у нее прищурены (узкие), мордочка остренькая, продолговатая, ушки небольшие. По размеру она больше Колобка и Зайца, но меньше Медведя. Движения у Лисы плавные, у нее большой пушистый хвост; она рыжая.

- Сегодня мы с вами будем рисовать встречу Колобка с Лисой. А встретил Колобок Лису в осеннем лесу. Почему Лисе в осеннем лесу легче спрятаться? Осенний лес расцвечен яркими красками: оранжевыми, желтыми, красными, поэтому Колобок и не заметил сразу Лису.

- Художник Рачев рисовал зверей в костюмах и стоящими или ходящими на задних лапах. Вы, ребята тоже подумайте, в каком наряде будет ваша Лиса.

- Ребята, а как вы думаете, где Лиса поджидала Колобка? Может быть, она спряталась за деревом или за кустиком? А может она сидела на пенечке? Продумайте, как вы изобразите встречу Колобка и Лисы.

Дети приступают к работе. В это время воспитатель следит за техникой выполнения рисунка и при необходимости делает наброски на доске (как уходит вдаль дорожка, как небо отделяется от земли, как рисовать зверей, деревья и т.д.) дети могут по-своему изобразить основных героев сказки.

В заключении воспитатель хвалит всех детей и размещает рисунок на доске.

- Ребята, посмотрите на ваши рисунки и выберите среди них самую хитрую Лису. Почему вы выбрали именно эту Лису?

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ «ЗАЯЦ-ХВАСТА» Е.М. РАЧЁВ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: познакомить детей со сказкой; формировать умение строить развернутые высказывания по содержанию сказки; продолжать знакомить с творчеством Е.М. Рачева; воспитывать эмоциональное восприятие иллюстраций, внимательное, осмысленное отношение к рисункам в книге. Предложить сравнить разных зайчиков из разных иллюстраций Е. Рачева и высказать свои впечатления. Так в сказке «Заюшкина избушка», зайчик трусливый, в «Колобок» рассеянный, а в «Заяц-хвасте» горделивый. Предложить детям подумать, с которым бы из зайцев они хотели бы дружить и почему?

Материал:

- а) демонстративный материал: книги «Заяц-хваста», «Колобок», «Заюшкина избушка» с рисунками Рачева;
- б) раздаточный материал: краска акварель, кисти, альбомные листы, палитра.

Предварительная работа: чтение книг, иллюстрированных Рачевым, и рассматривание рисунков художника.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель заранее выставляет иллюстрации к книгам «Колобок», «Заюшкина избушка», «Заяц-хваста», на которых изображен заяц. Обращается к детям: «Посмотрите, сколько зайцев к нам пожаловало! С некоторыми из них вы уже знакомы». Предлагаю назвать сказки, к которым сделаны иллюстрации. Дети называют «Колобок», «Заюшкина избушка». «Давайте познакомимся с еще одним зайцем, которого звали «хвастой», - говорит педагог. – А почему именно так звали зайца, вы узнаете, когда послушаете, сказку про него».

Воспитатель читает сказку, затем беседует с детьми по ее содержанию (беседа строится по традиционной методике развития речи).

Далее педагог предлагает детям еще раз рассмотреть иллюстрации и высказать свои впечатления.

Воспитатель обращает внимание детей на обложку книги: «Можно ли назвать этого зайца «хвастой?» А может быть, его лучше назвать «озорник», «непослушный», «забияка»? Посмотрите на иллюстрацию». Дети отмечают, что заяц стоит в горделивой позе – подбоченился, одну лапу кверху поднял, как будто говорит: «Вот я какой!»; усы вверх торчат, даже шерстка поднялась от удовольствия; уши длинные подняты, - приходят к выводу, что он хвастун.

Педагог продолжает: «Чтобы нарисовать вот такого зайца, художник очень много наблюдал за животными, изучал их повадки». Подчеркивает, что в рисунках Рачева заяц ведет себя как человек. Художник даже тулупчик на него «надел».

Затем воспитатель показывает иллюстрацию, на которой изображена ворона, укоряющая зайца за хвастовство. Предлагает сравнить зайца, нарисованного на обложке книги, с зайцем, слушающим нарекание вороны. Дети говорят о том, что они заметили.

Воспитатель хвалит детей за наблюдательность. Предлагает рассмотреть иллюстрации к другим сказкам, где тоже изображен заяц. Дети обмениваются впечатлениями: «В сказке «Колобок» заяц рассеянный. Присел от удивления на задние лапы. Он, наверное, никогда не слышал, что колобок поет, а может быть, не видел никогда колобков. Даже уши опустил. А зайчика из сказки «Заюшкина избушка» жалко. Его и не видно из-за плетня, только голова торчит, а глаза грустные, испуганные. Рядом с ним стоит петух с косой, а заяц все-равно в лесу боится».

Педагог просит детей представить, что все они тоже зайчики, подумать с которым из нарисованных зайцев они хотели бы дружить и почему.

Далее воспитатель предлагает детям нарисовать своего зайчика-друга.

В заключении воспитатель спрашивает, почему именно с этим зайчиком они хотят дружить. Рисунки вывешиваются на доску.

«КАК ПОД ЁЛКОЙ ЗАПУШЁННОЙ, СКАЧУТ ПО СНЕГУ ВОРОНЫ, ИЗ-ЗА КОРОЧКИ ПОДРАЛИСЬ, ВО ВСЁ ГОРЛО РАСКРИЧАЛИСЬ» Е.М. РАЧЁВ

Программное содержание: уточнить знания детей об изобразительных особенностях иллюстраций Е.М. Рачева к сказкам; формировать умение детей доступными ими средствами выразительности (цветом, формой, композицией) передавать в рисунке образы птиц. Напомнить детям, что художник Е. Рачев очень много наблюдал за животными и, смотря, например, на ворону, представлял не только ее облик, но и ее характер. При этом детям предложить рассмотреть иллюстрации не только к сказке «Заяц-хвоста», но и к северным сказкам, где вороны изображены очень живо и динамично. Рассказать, что ворона в сказке «Заяц-хвоста» сначала похожа на старушку, а потом на добрую бабушку. Рассмотреть иллюстрации к сказке «Лисица, птичка и ворон», рассказать, что ворон здесь похож на человека, у которого случилась беда. Рассмотреть, как рисовал ворон художник Рачев.

Материал: демонстративный материал: иллюстрации Рачева к сказкам «Заяц-хвоста», «Лисичка, птичка и ворон». раздаточный материал: краска акварель, кисти, тонированная бумага, палитра.

Предварительная работа: чтение сказки «Заяц-хвоста», рассматривание иллюстраций Е.М. Рачева, а также его рисунки к северным сказкам.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель напоминает детям, что художник Рачев очень много в своей жизни наблюдал за животными и птицами. И когда смотрел, например, на ворону, то не просто видел ее внешний облик, а представлял, какой у нее характер. Затем педагог предлагает детям поиграть в игру «Сказка-то с хитринкой – на людей намекает». По условию игры дети должны определить, чем животные и птицы, изображенные на иллюстрациях Рачева, напоминают кого-то из людей. Дети с интересом включаются в игру.

Далее воспитатель цитирует: «Как под елкой запушенной, скачут по снегу вороны, из-за корочки подрались, во все горло раскричались!» Говорит, что теперь, после того как дети рассмотрели, как рисовал ворон художник Рачев, они будут сами рисовать этих птиц. Напоминаем, что изображение должно быть крупным.

Педагог прикалывает к доске большой лист бумаги, на котором нарисована ель, покрытая снегом. Дети рисуют.

В конце занятия воспитатель предлагает всем выбрать из готовых рисунков такие, где птицы больше всего похожи на тех, о которых говорится в стихотворении. Располагает, эти рисунки на большом листе бумаги под изображением ели.

ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ Е.М. РАЧЁВА

Программное содержание: закрепить представления детей о произведениях детской графики; формировать умение детей замечать эмоциональное настроение в иллюстрациях Е. Рачева и изобразительные средства, с помощью которых художник передает настроение героев, состояние природы; обратить внимание детей на выразительность поз, жестов, своеобразие нарядов; формировать эстетические суждения; развивать художественное восприятие, воображение, внимание, связную речь, эстетический вкус; воспитывать интерес к художественной литературе.

Материал:

а) демонстративный материал: книги с иллюстрациями художников Е. Рачева, Е. Чарушина, Ю. Васнецова, В. Сутеева.

б) раздаточный материал: краска акварель, кисти, альбомные листы, фишки.

Предварительная работа: знакомство с творчеством художников-иллюстраторов, манерой их письма, чтение сказок.

Ход образовательной ситуации.

- Волшебный колокольчик приглашает нас в книжной мир. Посмотрите перед нами книжный городок и в нем живут знакомые вам книги.

Воспитатель привлекает внимание детей к книжному уголку и начинает беседу.

- Вам нравятся эти книги? Почему? А что вас привлекает в этих книгах?

- Кто их создает? Каких художников-иллюстраторов вы знаете?

- Ребята, а как вы думаете, для чего нужны иллюстрации в книгах?

- А вы знаете, что у каждого художника-иллюстратора свой изобразительный материал. Одни рисуют гуашью, как Ю. Васнецов или И. Билибин, другие – акварельными красками (Е. Рачев), третьи – простыми карандашами (В. Сутеев), четвертые – жесткой сухой кистью (Е. Чарушин).

- Работы художников-иллюстраторов помещаются в книги и называются они – книжной графикой. А самих художников называют художниками-графиками.

- Сегодня я вас приглашаю поучаствовать в викторине. Для этого мы разделимся на две команды. Вопросов будет много. За каждый правильный ответ команда получает фишку. Выигрывает та команда, у которой будет больше фишек.

Дети садятся на стулья в свои команды.

1 тур.

- Какому художнику-иллюстратору посвящена наша викторина? Ответить на этот вопрос вам поможет кроссворд. Будьте внимательны. Если вы отгадаете все слова в строчках, то в красном столбце прочтете имя художника-иллюстратора.

Воспитатель поочередно задает командам вопросы.

(1 команда): Кто из зверей первым повстречался колобку? Это слово запишем на второй строчке.

(2 команда): «Медведь шел, шел, встал и говорит: «Сяду на...что?» Это слово запишем на четвертую строчку.

(1 команда): Из какой сказки эта иллюстрация? Это слово запишем на первой строчке.

(2 команда): На третьей строчке ответ на вопрос: «Кого лиса выменяла на скалочку?»

(1 команда): И последняя строчка: «Назовите героя из сказки «Заяц-хвоста».

А теперь прочтем и узнаем, кто этот художник-иллюстратор.

				Р	У	К	А	В	И	Ч	К	А
			З	А	Я	Ц						
К	У	Р	О	Ч	К	А						
	П	Е	Н	Ё	К							
				В	О	Р	О	Н	А			

- Это известный художник-график Евгений Иванович Грачев. Его иллюстрации к русским народным сказкам веселые и добрые, занимательные и поучительные.

(2 команда): А кто главные персонажи его иллюстраций?

2 тур

- Выбрать в книжном городке книги, проиллюстрированные художником Е. Рачевым.

Дети из 2-х команд отбирают книги и выставляют их на мольберт.

- Объясните, почему вы считаете, что иллюстрации к книгам рисовал именно Евгений Рачев? Что особенного в его рисунках?

Дети объясняют, что все животные похожи на людей, они ходят на задних лапах, одеты в красивую одежду.

- Действительно, Е. Рачев наделял животных человеческими чертами. А чтобы звери стали еще больше похожи на людей, художник одел их в русские народные костюмы.

Физкультминутка.

3 тур

(1 команда): «В каких сказках Рачев изображает лису хитрой, льстивой? Как мы это видим?»

(Лиса довольная, насмешливо улыбается, в глазах хитринка).

Воспитатель выставляет иллюстрации.

(2 команда): «Каким рисует художник зайца при встрече с колобком?»

Педагог выставляет иллюстрацию. (Удивленным, растерянным).

- Как мы видим, что заяц удивлен? (Усы торчат от удивления, поднял вверх длинные уши – слушает, голову вытянул вперед, рот открыл от удивления – никогда не слышал такой песни).

4 тур

- Рассказать, как окружающая природа в иллюстрациях Е. Рачева помогает нам понять настроение героев сказки.

(1 команда): иллюстрация «Волк сидит у проруби».

(2 команда): иллюстрация «Лиса едет на волке».

С помощью цвета художник умело передает настроение. Вот волк сидит у проруби, соломку подложил, чтобы не замерзнуть. Ему грустно, холодно. Вокруг темно, небо фиолетово-серое, мрачное как волчье настроение. А вот лиса едет верхом на волке. Настроение у нее довольное, радостное, лукавое. А что значит лукавое – ей волка удалось обхитрить, обмануть. Поэтому и небо на иллюстрации Е. Рачева светлое голубовато-розовое.

Все рисунки Рачева нарядные и красочные. Они ярко отражают содержание сказок.

- Итак, наша викторина подошла к концу. Осталось подсчитать фишки и узнать победителя.

Объявляются результаты.

- Дети, а вы хотели бы стать художниками-графиками?

- Проходите в нашу художественную мастерскую.

Дети садятся за столы.

- Давайте, мы с вами оформим книгу о животных с необычными рисунками. Приложите свою ладонь к листу бумаги, обведите ее. Посмотрите на получившийся контур. Подумайте, в какое сказочное животное вы можете его превратить? Раскрасьте контур и дорисуйте к нему необходимые детали.

Дети приступают к самостоятельной работе.

Выполненные работы вывешиваются на доску и обсуждаются.

В заключении воспитатель хвалит всех детей.

ВИКТОРИНА ПО СКАЗКАМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА Е.М. РАЧЕВА. РИСОВАНИЕ ЭПИЗОДА К ЛЮБИМОЙ СКАЗКЕ

Программное содержание. Закрепить знания детей о творчестве Е. Рачева, вспомнить сказки, которые он иллюстрировал, манеру письма. Нарисовать вместе с детьми эпизод к любимой сказке, расположить рисунок по всему листу, учить выразительно передавать образ персонажей.

Материал. Подбор книг, иллюстрированных Е. Рачевым, репродукции к сказкам Е. Рачева, фишки для поощрения. Листы белой бумаги, кисти двух размеров, гуашь, палитры.

Ход образовательной ситуации.

/ часть. Звучит русская народная музыка - «Я на камушке сижу». Дети заходят под музыку.

- Дети, сегодня мы поиграем, проведем викторину. Разделимся на две команды. Вопросов будет много. За правильный ответ команда получает фишку. Выигрывает та команда, у которой будет больше фишек. Начинаем нашу викторину. Дети, вы все любите книжки с картинками? "*" Кто рисует картинки в книжках? (Художники-иллюстраторы.)

- Сегодня мы с вами увидим много иллюстраций к разным сказкам, а вот кто их нарисовал, вы узнаете, когда отгадаете кроссворд. Будьте внимательны. Если вы отгадаете слова в строчках, то в красном столбце прочтете имя художника, Слушайте подсказки.

Воспитатель показывает иллюстрацию к сказке «Рукавичка».

Задания:

- Как называется эта сказка? (За правильный ответ команда получает фишку.) Это слово первой строчки.

- Кто из зверей первым повстречался колобку? «Катится колобок по дороге, навстречу ему...» (Заяц.) Это слово второй строчки.

- Подсказка первой команде. Кого лиса выменяла на скалочку из сказки «Лисичка со

скалочкой»? (Курочку.) Это слово третьей строчки.

- Следующая подсказка для второй команды. Медведь шел, шел, встал и говорит: «Сяду-ка я на... что? (Пенек.) Съем пирожок! Слово четвертой строчки.

- Последняя подсказка первой команде. Назовите героя из сказки «Заяц-хваста». (Ворона.)

А теперь прочтем и узнаем, кто этот, художник? (Рачев.)

Показать детям портрет художника-иллюстратора Е.М. Рачева.

Он талантливый художник. Сказок много рисовал. Вряд ли кто их не видал.

Задание обеим командам.

Назовите сказки, проиллюстрированные художником Е. Рачевым. За каждый ответ получают фишку.

На стенд выставляются названные сказки.

Задание 1-й команде. Выставляются иллюстрации к сказкам «Волк и семеро козлят», «Царевна-лягушка», «Два жадных медвежонка», «Кот-серый лоб, козел да баран».

Назовите, к каким сказкам Е. Рачев нарисовал иллюстрации.

За каждый ответ дети получают фишку.

Задание 2-й команде. Кто главные герои сказок у Е. Рачева? (Звери.)

Задание 1-й команде. Какими рисует Е. Рачев зверей к сказкам? (Он одевает их в человеческую одежду, делает похожими на людей, веселыми, добрыми, злыми, умными. и т.д.)

Задание 2-й команде. В каких сказках лиса хитрая, злая, лживая?

Задание 1-й команде. Каким рисует художник зайца при встрече с колобком? (Удивленным, растерянным, он присел от удивления, что колобок поет.)

Задание 2-й команде. Каким нарисовал художник зайца в сказке «Заяц-хваста»? (Хвастун, стоит подбоченясь, лапу вверх поднял, усы торчат, уши длинные вверх.)

Задание всем. Показать иллюстрацию, где окружающая природа помогла понять настроение героев сказки. Дети задание выполнили. Подсчитывают количество фишек у команд. Отмечается, у какой команды больше фишек. Под музыку выходит медведь с коробом. Идет в развалочку, кряхтит.

Медведь. Сяду на пенек, съем пирожок!

Из короба голос. Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок! Неси бабушке, неси дедушке!

Медведь. Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! (Взял короб и уходит под музыку.)

Воспитатель. Узнали дети, из какой сказки мишка приходил? («Маша и медведь».) Кто иллюстрировал эту сказку? (В. Рачев.)

Дети, а мы ведь с вами тоже маленькие художники. Каждый из вас выполнит рисунок к своей любимой сказке.

2 часть.

Рисование эпизода к любимой сказке.

Советы воспитателю. Рассмотреть книги с иллюстрациями Е.М. Рачева. Прочитать сказки, провести беседу о творчестве Е. Рачева.

Выставки рисунков детей к этим сказкам.

ОБРАЗ ЛИСЫ В СКАЗКАХ Е.М. РАЧЕВА

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с творчеством Е. Рачева. Учить понимать содержание иллюстраций, определять характер героя (добрый, злой, глупый), выразительные средства. (выбор цвета, позы, одежды). Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций.

Материал. Книги с иллюстрациями Е. Рачева. Образ лисы: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Кот и лиса», «Лисичка-сестричка и серый волк».

Ход образовательной ситуации.

В группе оформлена выставка книг, иллюстрированных Е. Рачевым.

Рассказ воспитателя.

- Давным-давно появились первые сказки о животных. Люди, которые создавали эти сказки, хорошо знали, как ведут себя животные, какой у них характер. В сказках лиса -хитрая, волк - жадный и часто бывает глупым, а заяц всегда всех боится.

Но в характере и поступках сказочных животных проявляются черты и действия людей. Звери говорят человеческим языком, мыслят и поступают, как люди: добрые и злые, храбрые и трусливые, умные и глупые.

Много лет сказки о животных иллюстрирует художник Евгений Михайлович Рачев. Превращает обыкновенных зверей и птиц в сказочных героев, заставляет их жить по-новому. Евгений Михайлович наделяет животных человеческими чертами характера. Лисы, медведи, волки, зайцы в рисунках Рачева ходят, сидят, улыбаются, поют и даже плачут, как люди. Чтобы они были еще больше похожи на людей, художник «одевает» их в русские национальные костюмы.

Дети, рассматривая иллюстрации к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк», вспоминают содержание сказки.

Вопросы:

- Какой волк в этой сказке? (Страшный.)

- Каким художник изобразил волка? (Глупым.)

По совету хитрой лисы он опустил хвост в прорубь, чтобы поймать, рыбу. Ночь, темно, а он сидит и ждет. Ему холодно. За ночь хвост примерз ко льду крепко-накрепко, волк думает: «Вот сколько рыбы я поймал!»

Лиса во второй раз обманула волка. Вот она едет на волке.

Вопросы:

- Как вы думаете, довольна лиса?

- Как это изобразил художник?

Волка нам очень жалко, он остался без хвоста. Евгений Михайлович уделял большое внимание созданию обстановки, в которой живут и действуют его герои.

Рассмотреть две иллюстрации. Одну, где волк сидит ночью и ловит рыбу на хвост, вторую - где волк везет на себе лису. Обратит внимание детей на фон - что он выражает. Е. Рачев очень много иллюстрировал сказок, где действует лиса. Показать иллюстрации из сказок. «Колобок», «Заюшкина избушка», «Кот и лиса».

Вопросы:

- Как художник изображает лису в каждой из этих сказок? (По-разному.)

- Что о ней можно рассказать?

Рассмотреть иллюстрации к сказке «Колобок». Обратит внимание на одежду лисы, ее настроение, характер. Вот рыжая лисичка-сестричка в белой кофте, черном сарафане с красным поясом. На шее у нее бусы, на голове красный кокошник. Лиса слушает колобка, улыбается, она такая ласковая... Но добра от нее не жди! Она обманет колобка и съест его.

Вопросы:

- Как изобразил художник хитрость? (Глаза хитрые, широко раскрытая пасть, об этом говорит ее поза.) Рассмотреть иллюстрацию к сказке «Кот и лиса». Сколько легкости и изящества в быстром беге лисы из этой сказки. Она очень довольна.

- Как это показал художник? (Она нежно прижимает к себе петушка, глаза у нее сверкают, она оглядывается и видит, что ее никто не догоняет. Вот какая я ловкая!) Рассмотреть остальные иллюстрации.

Мы совершили еще одно путешествие в мир сказок и красок. И создал этот мир художник Е. Рачев. Его рисунки легко запоминаются, их сразу узнаешь, потому что Евгений Михайлович Рачев своей волшебной кистью, как сказочным ключом, открывает дверь в необыкновенную страну - страну сказок о животных.

Советы воспитателю. Предварительное чтение сказок и рассматривание иллюстраций. Рисование, лепка, аппликация на тему «Лиса из моей любимой сказки». Выбрать эпизод из сказки и вид деятельности.

ХУДОЖНИК В.В. ЛЕБЕДЕВ И ПОЭТ С.Я.МАРШАК

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством В. Лебедева, содержанием его иллюстраций. Воспитывать у детей художественный вкус, умение понимать иллюстрации и их выразительные средства.

Материал. Книги С Маршака, иллюстрированные В. Лебедевым.

Ход образовательной ситуации.

Рассказ воспитателя.

- Мы отправляемся в следующее путешествие: в страну сказок, созданную художником Владимиром Васильевичем Лебедевым.

В. Лебедев очень любил рисовать животных и много рисовал с натуры.

Владимир Васильевич дружил с поэтом Самуилом Яковлевичем Маршаком. Вместе они создали очень много книг для детей. Первая их общая книжка называется «Цирк». Лебедев нарисовал рисунки акварельными красками, а Маршак написал к этим рисункам стихи. Посмотрите, какая веселая и интересная получилась книжка!

Рассмотреть обложку; белые буквы на красном фоне, красными буквами написаны фамилии авторов, а год издания и название написано на сумочке, которая висит у клоуна на плече. А может быть, в этой сумочке спрятаны разные фокусы? Клоун едет на маленькой лошадке. Лошадка как будто одета в длинное платье. На ногах клоуна большие ботинки... И кажется, что он не едет, а идет... Вот чудеса!

Откроем книжку, рассмотрим иллюстрации.

Во время рассматривания иллюстраций воспитатель читает стихи к ним.

Вопросы:

- Какие сцены веселого циркового представления нарисовал художник?

- Какие он использовал краски, чтобы дать нам почувствовать праздничную атмосферу цирка? Владимир Васильевич Лебедев хорошо знал и любил природу. В его альбомах было много рисунков, сделанных с натуры. И его иллюстрации к сказкам отличаются реалистичностью, тонким лиризмом и поэтичностью.

Творческое содружество В. Лебедева и С. Маршака помогло им создать много книг, которые очень нравятся детям. Одна из таких книг называется «Тихая сказка».

Воспитатель читает детям стихотворение «Тихая сказка».

Вопросы:

- О ком эта сказка?

- Куда пошли ночью ежи?

- Кого слышали ежи?

- Что сделали ежи, когда слышали волков?

- Почему волк боялся укусить ежа?

- Что ежи шептали ежику?

- Почему ушли волки?

- Как кончается сказка?

- Какое время изобразил художник на обложке? (Поздняя осень. Холодный осенний ветер сорвал листья с деревьев и рассыпал их по всей обложке. Они лежат как ковер. Этот же ветер собрал вместе маленькие веточки и листья и выложил из них название - «Тихая сказка».)

- Объясните, в какое время суток происходит действие сказки?

- Как это изобразил художник? (Ночь, светит луна, деревья серые, как в полумраке.)

- Как художник изобразил волков, которые испугались охотников?

- Как художник передает настроение в этой сказке? (Задумчивое, тревожное.)

Стихи и рисунки в этой сказке живут, как близкие друзья. Они дополняют друг друга и не могут один без другого.

Дружба Лебедева и Маршака продолжалась долгие годы. Встречаясь, они обсуждали, как сделать лучше и интереснее книжки для детей. Если получалось смешно, сами радовались и смеялись.

Советы воспитателю. Рассмотреть остальные книги. Дать возможность детям высказаться. Прочитать стихотворения С. Маршака «Цирк», «Тихая сказка». Перед занятием внести портрет В. Лебедева и оформить выставку книг, иллюстрированных художником. Рисование по теме «Цирк».

ТВОРЧЕСТВО С.Я.МАРШАКА И В.В. ЛЕБЕДЕВА. РИСОВАНИЕ – «УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ»

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством поэта С. Маршака и художника-иллюстратора В. Лебедева. Учить выделять выразительные средства, которыми пользовался художник, эмоционально откликаться на художественный образ. Учить создавать выразительный образ котенка, передавать пропорции, движение, цвет, дополнять изображение.

Материал. Подбор книг С. Маршака с иллюстрациями В. Лебедева, портреты С. Маршака и В. Лебедева, котенок игрушечный, белая бумага А4.

Ход образовательной ситуации.

1 часть. Воспитатель показывает портрет С. Маршака.

- Кто это? (Поэт Самуил Яковлевич Маршак.)

- Маршак сочинил много веселых книжек в стихах.

- Как вы думаете, какая книга интереснее - с картинками или без них? (С картинками, потому что, когда смотришь на картинки, можно догадаться, о чем говорится в книге.)

- С картинками книга веселее, интереснее. Так думал и поэт С. Маршак, поэтому он пригласил делать рисунки для своих книжек талантливого художника Владимира Васильевича Лебедева. Вот этот портрет. В. Лебедев – мастер иллюстрации. Перед нами его рисунки к книжкам С. Маршака.

Рассказ воспитателя.

- С. Маршак и В. Лебедев дружили и работали вместе. Они советовались во время работы, помогали друг другу. Закончит Маршак стихи, звонит Лебедеву по телефону. Они встречаются и обсуждают, как будет выглядеть книжка, каждая ее страница. То Маршак попросит нарисовать что-то важное для него, то Лебедев посоветует изменить стихотворную строчку или заменить слово. Когда у Лебедева были готовы рисунки, Самуил Яковлевич брал в руки книжку, подносил картинки к самым глазам и внимательно всматривался в них. Делал какие-то замечания, а затем говорил: «Очень хорошо! Очень интересно! Только вот, кажется, Владимир Васильевич, у меня об этом сказано больше!»

Он читал стихи снова и снова рассматривал картинки. А Владимир Васильевич щурил свои веселые глаза и тоже смотрел на рисунки.

А текст где будет? На каком месте? - говорил Маршак озабоченно.

И Лебедев показывал карандашом. Маршак начинал смеяться и говорил:

- Не получится, что ваш конь лягает мои стихи?

Тут Лебедев начинал смеяться тоже, и весело всем. Так дружно они работали!

Воспитатель показывает на иллюстрацию и читает:

~ Эй, кузнец-молодец,

Расковался жеребец!

Ты подкуй его опять.

- Отчего не подковать?

Вот гвоздь, вот подкова,

Раз-два - и готово!

Стихи короткие. А на картинке прекрасный конь в яблоках встал на дыбы, и мальчик с силой удерживает его за узду. Сколько движения, жизни, сколько наблюдательности художника в этих рисунках!

Рисунки В. Лебедева строгие, ничего лишнего. Они просты и понятны. Художник хорошо знал повадки животных. Рисовал их очень достоверно, каждого - со своим характером.

Как изобразил В. Лебедев «Сказку о глупом мышонке»? (Все животные у художника ведут себя как люди в жизни.) Мышка-мать укладывает мышонка спать и говорит:

Спи, мышонок, замолчи.

Дам тебе я хлебной крошки

И огзрочек свечи.

Мышонок никак не мог заснуть, и мышке-маме при шлось звать в няньки разных животных: лошадь, свинью, курицу и даже рыбу - щуку.

Стала петь мышонку щука

-Не услышал он ни звука:

Разевает щука рот

А не слышно, что поет.

И мы видим на рисунке В. Лебедева, что щука укладывает мышонка спать, рот открывает, как будто говорит.

А теперь посмотрите, какие рисунки В. Лебедев сделал к «Разноцветная книга».

- Какое время года на этой странице? (Лето.)

- Что нарисовал художник? (Зеленый луг, бабочки, цветы, стрекозы.)

Послушайте, как об этом сказал поэт С. Маршак:

Эта страница зеленого цвета.

Значит, на ней постоянное лето...

Села, качаясь, на венчик ромашки,

Словно цветной самолет, стрекоза...

Вот в одинаковых платьях, как сестры,

Бабочки сели в траву отдыхать...

Как точно художник рисунками показал, о чем поэт написал в стихах! А вот эти стихи вам знакомы?

Жила-была девочка...

И был у нее...

Кто у нее был?

Серый, Усатый,

Весь полосатый.

Кто это такой?

(Котенок.)

Вопросы:

- Из какого стихотворения С. Маршака? («Усатый-полосатый».)

- Каким В. Лебедев нарисовал котенка? (Пушистым, серым, полосатым, с длинными усами, выразительными глазами.)

-Как описал поэт котенка, таким и нарисовал его художник: серым, полосатым, непослушным. Котенок спит под одеялом, не хочет мыться, убегает. Играет с карандашами, мяукает.

В. Лебедев точно показал в рисунках поведение котенка.

II часть.

Стук в дверь и внесли котенка.

- Кто к нам пришел в гости? (Котенок.)

Чтобы котенку не было скучно, рисуем ему друзей, таких же усатых-полосатых, как у С. Маршака и В. Лебедева.

Советы воспитателю. Прочитать стихи С. Маршака, познакомить детей с портретом поэта. Подобрать книги стихов С. Маршака с иллюстрациями художника В. Лебедева.

**ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ
Ю. ВАСНЕЦОВА, В. СУТЕЕВА, В. КОНАШЕВИЧА И РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ
СКАЗКИ К. ЧУКОВСКОГО «АЙБОЛИТ»**

Программное содержание. Продолжить формировать интерес к книжной графике, закреплять знания детей о художниках-иллюстраторах Ю. Васнецове, В. Сутееве и В. Конашевиче, учить сравнивать и узнавать манеру каждого из этих художников, видеть особенности выразительных средств. Учить рисовать животных в движении, передавать настроение героев. Использовать полученные знания в своих рисунках, закреплять навыки применения разнообразных изобразительных материалов: гуашь, пастель, фломастер, цветные карандаши, акварель. Развивать у детей фантазию и воображение.

Материалы. Книги со сказками К. Чуковского, иллюстрированные разными художниками. Гуашь, пастель, акварель, фломастеры, цветные карандаши. Бумага для рисования разного формата.

Ход образовательной ситуации.

I часть.

Воспитатель предлагает детям отгадать загадки, ответом на которые будут названия сказок.

Кто-то пасть свою открыл, кто-то что-то проглотил.

Потемнело все вокруг. Ой, какой везде испуг!

Но медведь сразил врага, с ним расправа недолга.

Струсил враг и воротил то, что в небе проглотил.

(«Краденое солнце»)

Ох, ох, ох! Ох, ох, ох! Здесь такой переполох!

Все бегут, несутся, скачут. Им кричат: «Куда, куда?

Вы откуда и куда?» Ну а кто-то горько плачет

От досады и стыда.

Но отлично все кончается, все на место возвращается,

Все виновную прощают: без хозяйки плохо быть.

А она им обещает: «Ох, не пачкать и не бить!»

(«Федорино горе»)

Вопросы:

- Кто написал эти стихи?

- Какие сказки К. Чуковского вы еще знаете?

- Кем был К. Чуковский? (Детским писателем.)

Рассказ воспитателя.

- Корней Иванович Чуковский любил играть с детьми, был веселым, добрым. У Чуковского было четверо детей, самая младшая ~ Мурочка, о ней он написал стихотворение «Чудо-дерево». Для детей Чуковский написал много стихов, загадок, сказок. Сказки его добрые, у всех сказок хороший конец.

Воспитатель предлагает вспомнить, как заканчиваются сказки «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр»? (Дети читают отрывки из сказок.)

Воспитатель приглашает детей на выставку книг К.И. Чуковского.

Вопросы:

- Кто нарисовал иллюстрации к сказкам К. Чуковского?

- Как вы это узнали?

Рассматривая иллюстрации художников, дети называют выразительные средства каждого художника; у Ю. Васнецова сказочное изображение героев, его рисунки украшены точками, ягодками, цветочками, штрихами, волнистыми линиями, у В. Сутеева герои сказок более реалистичны, похожи на настоящих животных, забавных, пушистых, их хочется потрогать. У В. Конашевича изображения зверей и людей более мелкие, они как бы нарисованы карандашом и потом раскрашены.

Вопросы:

- Что могут делать звери, нарисованные В. Сутеевым?

- Можем ли мы по иллюстрации определить настроение героев? Как? (На иллюстрациях к сказке «Айболит» звери больные, грустные, плачут.)

II часть.

Воспитатель предлагает детям нарисовать радостных зверей, вылеченных Айболитом.

Предварительная работа. Чтение и рассматривание книг со сказками К. Чуковского, иллюстрированных художниками Ю. Васнецовым, В. Сутеевым, В. Конашевичем («Краденое солнце», «Телефон», «Айболит», «Крокодил», «Федорино горе» и др.). Викторина «Узнай сказку К. Чуковского по отрывкам, по иллюстрации». Тонирование бумаги.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА В.М. КОНАШЕВИЧА

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством художника-иллюстратора В. Конашевича. Учить выделять выразительные средства, передающие характер образа. Воспитывать интерес к творчеству художника-иллюстратора.

Материал. Книги К. Чуковского: «Муха-цокотуха», «Чудо-дерево», «Путаница», «Мойдодыр», «Телефон», «Айболит», С. Маршака: «Плывет, плывет кораблик», «Вот какой рассеянный», «Пожар», «От одного до десяти», «Кошкин дом»; А.С Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане».

Ход образовательной ситуации.

В студии оформлена выставка книг, иллюстрированных Владимиром Михайловичем Конашевичем. Дети рассматривают иллюстрации, книги, вспоминают их названия и автора.

Рассказ воспитателя.

- Читать сказки интересно. Очень интересно рассматривать иллюстрации, которые нарисовал к ним художник, они помогают лучше понять и представить, что и как происходит в сказке.

Свою особую, сказочную страну создал художник Владимир Михайлович Конашевич. Книги, которые он оформлял, очень яркие, праздничные и доставляют детям огромную радость. Владимир Михайлович Конашевич очень много читал и к прочитанному делал рисунки.

Он дружил с писателем Маршаком и рисовал картинки к его стихам. Очень забавны его рисунки к стихам «Веселый счет от одного до десяти».

Художник нарисовал не только цифры от 1 до 10, но и маленьких веселых человечков - мальчиков и девочек, о которых ничего не говорится в тексте.

Посмотрите на цифру «2». Как она изображена? Выгибает двойка шею. Волочится хвост за нею. (В виде коня с длинной шеей, а на нем едут девочки и мальчики, а впереди бежит еще одна девочка.)

А как художник представляет цифру «8»? (Восемью матрешками, имеющими конфигурацию цифры «8» жонглирует клоун.)

Художник Конашевич выполнял рисунки на белом листе бумаги. Их многоцветное[^], яркость создаются за счет использования множества оттенков. В. Конашевич в основном работал акварелью и черной тушью, пером. Тонкой, подвижной линией он обозначал контуры предметов, силуэты людей.

Среди детских писателей был еще один, с которым долгие годы сотрудничал В. Конашевич. Писатель этот ~ Корней Иванович Чуковский.

Почему же этим людям было интересно работать вместе? А потому, что Чуковский, как и сам Конашевич, очень любил фантазировать. Корней Иванович писал стихи и сказки, где было все необычно и удивительно. Какие книги написал К. Чуковский? (Звучит музыка С. Прокофьева «Марш».)

Подумайте, кто из героев сказки К. Чуковского может появиться под эту музыку?

Вспомните, пожалуйста, эти стихи:

Вдруг из подворотни –

Страшный великан,

Рыжий и усатый,

Та-ра-кан!

Таракан, таракан, тараканище!

Как художник передал испуг зверей?

Затем воспитатель показывает книгу «Муха-цокотуха». Читает отрывок:

Муха-цокотуха,

Позолоченное брюхо,

Муха по полю пошла.

Муха денежку нашла...

- Как Муха-цокотуха одета?

- Где она нашла денежку?

- Как художник изобразил веселых, танцующих букашек?

Рассмотреть остальные книги Чуковского, иллюстрированные В. Конашевичем.

~ Книги К. Чуковского можно рассматривать до бесконечности, до того забавны их герои.

Советы воспитателю. Чтение книг С. Маршака и К. Чуковского. Рисование - «Чудо-дерево».

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТВОРЧЕСТВОМ В.А. ЧИЖИКОВА

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством художника-иллюстратора В. Чижикова. Учить выделять выразительные средства (цвет, движение, характер образа). Воспитывать эмоциональную отзывчивость, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.

Материал. Иллюстрации В. Чижикова к книге К. Чуковского «Доктор Айболит»,

Ход образовательной ситуации.

Организовать выставку иллюстраций В. Чижикова.

- Что изображено на этих рисунках? (Приключения чудесного доктора Айболита и его верных друзей.)

Рассказ воспитателя.

- Виктору Александровичу Чижикову прочитали книги «Доктор Айболит», когда ему было 2 года. И в 2 года он нарисовал портрет Айболита. Он был очень смешной, трудно было понять, что он доктор. С той поры Виктор Александрович рисует. Он необыкновенно одаренный художник. Очень любит рисовать картинки к веселым детским книжкам.

Рисунки его забавные, смешные, глядя на них просто невозможно не рассмеяться. А художник и хочет, чтобы вы почаще улыбались. Он знает, что смех помогает детям расти.

Теперь подойдем к первой картине нашей выставки. Это книги К. Чуковского.

- Какие книги он написал?

- Каким изобразил художник писателя? (Большим, мудрым и добрым-предобрым.)

На следующей иллюстрации художник нарисовал доктора Айболита и его друзей.

- Какими их изобразил художник? (Они очень милые и симпатичные, как люди смеются, грустят, а мишка голову лапой подпирает ~ ну совсем, как человек.)

У всех зверей, нарисованных художником, человеческие характеры и повадки. (Злые, жестокие, смешные, добрые и глупые.)

- Какими их изобразил художник?

Рисунки В. Чижикова не просто повторяют рассказ писателя, а продолжают его и дополняют. Каждый рисунок - это целый рассказ.

У Чуковского написано: «А потом из далекого леса пришла, вся в слезах, медведица. Она жалобно стонала и хныкала: из лапы у нее торчала большая заноза. Доктор вытащил занозу, промыл рану и смазал ее своей чудодейственной мазью».

- Что изображено на картине у Чижикова? (Слезы еще скатываются из глаз медведицы, но ей уже не больно, она смотрит на доктора с интересом, восхищением: доктор замечательный, и лекарства его необыкновенные, очень вкусные.)

А с каким удовольствием больная овечка принимает с ложки микстуру.

Собака Авва просто счастлива: Айболит взял ее себе в помощники.

- Хорошо животным в больнице у доктора?

- Чему нас учат рисунки Виктора Александровича? (Учат нас всему хорошему, помогать, быть добрее, радоваться хорошим поступкам.)

А теперь, дети, рассмотрите остальные иллюстрации.

- Вы узнаете этого Мишку? (Мишка-олимпиец – герой московской Олимпиады.)

Олимпийского Мишку тоже придумал и нарисовал Виктор Чижиков. Он сделал почти 200 набросков, прежде чем нашел, каким он будет. Миша встречал гостей из разных стран, присутствовал на спортивных состязаниях, а когда олимпиада закончилась, он попрощался со всеми, под звуки музыки поднялся на разноцветных воздушных шариках высоко в небо и улетел ~ как в сказке.

- Каким художник изобразил Мишку?

Когда мне грустно, беру книжку с картинками Чижикова и долго-долго смотрю. И мне уже не грустно, а хорошо.

Вопросы:

- Вам понравились рисунки художника Виктора Александровича Чижикова?

- Что больше всего запомнилось?

Советы воспитателю. Рисование пригласительных билетов на выставку В. Чижикова.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ А. САВЧЕНКО, В. ЛОСИНА. РИСОВАНИЕ - «КНИЖКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»

Программное содержание. Учить рассматривать иллюстрации к книжкам, видеть, как художники используют разные выразительные средства для передачи образов (цвет, украшения, движение, мимика лица, цвет фона в передаче настроения героев). Рисовать один из эпизодов сказки, выбирать материал, выразительные средства, композицию. Уметь рассказывать содержание эпизода.

Материал. Иллюстрации к сказке «Гуси-лебеди» художников А. Савченко, В. Лосина. Макет печки, стихи. Бумага А3, гуашь, акварель, цветные восковые мелки.

Ход образовательной ситуации.

1 часть.

Рассказ воспитателя.

- Дети, представим, что мы с вами в музее, в одном из залов, где представлено искусство графики. Перед нами много книг с разными рисунками.

- Кто создает рисунки в книжках? (Художники.)

- Как называются эти рисунки? (Иллюстрации.)

- Как называются художники, создающие эти рисунки? (Художники-иллюстраторы.)

- Кого из художников-иллюстраторов вы знаете?

- Какие книжки они иллюстрировали?

Художник долго работает над оформлением книги. Его рисунки помогают понять, о чем рассказывает писатель, помогают увидеть героев добрых или злых, храбрых или трусливых. Художники цветом, рисунками доставляют нам радость.

Каждый художник прочитывает книги по-своему, по-своему представляет героев и придумывает свои рисунки.

- Посмотрите и догадайтесь, какая это сказка? («Гуси-лебеди».)

Это русская народная сказка «Гуси-лебеди». Художник В. Лосин придумал к ней рисунки.

А вот эта же сказка, но рисунки к ней нарисовал другой художник - А. Савченко,

Рассмотрим и сравним рисунки двух художников к этой сказке.

- Что мы видим на обложке художника Савченко? (Девочка с братцем убегает от преследователей. Она наклонилась вперед - одна рука впереди, другая сзади - держит братца и тянет его за собой. Они бегут по темному, дремучему лесу, а гуси их догоняют. Им страшно, они боятся, у них испуганное выражение лиц.)

- Какой лес изобразил художник? (Глухой, дремучий, деревья большие, толстые стволы, художник использовал темные краски.)
- Какие нарисованы гуси? (Злые, клювы раскрыты, они шипят.)
- Что мы видим на обложке сказки у художника Лосина? (Гуси уносят мальчика на крыльях.)
- Каким его нарисовал художник? (Он сидит печальный, заплаканный, ему страшно.)
- Какие цвета выбрал художник для фона? (Теплые золотистые, желтые, оранжевые.)
- На что похож фон? (Художник нарисовал его в виде дома. Он показывает, что из теплого родного дома гуси уносят мальчика неизвестно куда.)

Перевернем странички.

- У кого девочка просит помощи? (У печки.)
- Какой рисует девочку художник Савченко? (В красном сарафанчике, в белой кофточке, с зеленой косыночкой. Боевой, решительной, смелой. Машет рукой, удивляется, что печка предлагает ей ржаной пирог.)

А у художника Лосина девочка совсем другая. У нее серый цветной сарафан. Она расстроена и у нее обиженное выражение лица.

- А какая печка у Лосина? Он рисует ее нарядной, украшает узором.
- Что еще нарисовал художник? (Шторки, полотенце, на скамеечке пироги...)

Печка похожа на настоящую. А у художника Савченко печка сказочная, совсем другая. Она как будто живая. Мы видим глаза, горшок вместо трубы.

- Какой рисует яблоньку художник Савченко? (Толстый, сильный ствол, ветвистые ветки с крупными красными яблоками.)

- А у художника Лосина какая яблонька? (Стойким гибким стволом, с маленькими желтыми яблочками, на веточках сидят птички.)

- Какого цвета сказочную речку рисует художник Лосин? (Молочная речка, кисельные розовые берега. Все здесь сказочное: и кустик, и камыши с цветами. Художник рисует эту картинку нежными, светлыми, пастельными красками.)

- А у художника Савченко какую мы видим речку? (Прозрачная, светло-голубая, с высокими берегами. Совсем как настоящая.)

- Какой нарисовали художники избушку Бабы Яги?
- У Лосина она какая? (Мрачная, темная и такой же вокруг лес. Стоит она на курьих ножках.)
- Какими красками рисовал художник? (Черными, коричневыми, синими. Светлые краски мы видим в открытой двери избушки и в маленьком окошке.)
- У художника Савченко другая избушка. Какая она? (Нарядная стоит на курьих ножках, украшена узором. Красное окошко, в окошке злая Баба Яга. Лес вокруг глухой, темный, но не мрачный.)
- Почему? (Художник его наш рисовал темными и светлыми красками, поэтому лес выглядит более нарядным, рисунок - ярким.)

Вот так художники по-своему нарисовали рисунки к этой сказке.

Мы с вами тоже маленькие художники. Давайте и мы нарисуем свои рисунки к этой сказке. Сделаем из них книжку и подарим малышам. Подумайте, что бы вы хотели нарисовать.

2 часть.

Дети садятся за столы и начинают рисовать.

Анализ.

- Какие интересные, красочные рисунки вы нарисовали! Что мы видим на этом рисунке? Какая девочка на этом рисунке? Как одета? Покажите рисунок, где девочка разговаривает с печкой, яблонькой, речкой.

Из этих рисунков мы сделаем книжку и подарим малышам. Дети, а хотели бы вы побывать в сказке? Закройте глаза. «Раз, два, три, сказка к нам приди».

Входит печка, дети открывают глаза. Посмотрите, кто к нам пришел?

Печка (поет).

Я пеку с утра до вечера,
Я стараюсь от души.

Для голодного, уставшего
И ржаные хороши.
Кто достанет, не поленился
-Съест ржаной мой пирожок,
Станет добрым, переменится,
Назову того «дружок».

Ребенок или воспитатель.

Мы сейчас уж изменились,
Научились дружно жить.
Хочешь, сказочная печка.
Будем мы с тобой дружить?

Печка.

Хочу-то, хочу. А вы не надоедливые, не привередливые? Вы ленивые или трудолюбивые?

Воспитатель.

А ты, печка, на рисунки посмотри Да ребяток оцени. (Печка хвалит рисунки.)

Печка.

За умения, старания
Я должна вас наградить.
И хочу вас на прощание
Пирожками угостить.
(Печка дает блюдо с пирожками.)

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА А.Ф. ПАХОМОВА

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством художника-иллюстратора А. Пахомова. Продолжать учить их понимать содержание книжной иллюстрации, видеть выразительные средства (рисунки выполнены в черно-белых тонах и очень понятно передают жесты, мимику, позы героев книг - детей).

Материал. Портрет А. Пахомова, книги с иллюстрациями А. Пахомова: Л. Толстой, «Филиппок», В. Маяковский. «Кем быть?», «Что та кое хорошо и что та кое плохо?», В. Осеев, «Волшебное слово», «На катке», «Синие листья».

Ход образовательной ситуации.

- Дети, каких художников-иллюстраторов вы знаете? (Е. Рачев, Ю. Васнецов, Е. Чарушин, В. Лебедев.)

Сегодня я познакомлю вас еще с одним художником - иллюстратором.

Внимательно посмотрите на этот портрет. Это Алексей Федорович Пахомов. Родился он в деревне Варламово Вологодской области. Учился в художественном училище в Г. Петрограде. Учителем у него был художник В. Лебедев. Первые рисунки он нарисовал к книге «Лето». (Показать иллюстрации.)

- Кто герои этих иллюстраций?

- Какие они? (Дети, настроение у всех веселое, они улыбаются, их хорошо видно, они нарисованы на переднем плане.)

Главные герои у художника - дети. Он удачно передает характер и поведение своих героев. С помощью его рисунков нам легче понять содержание рассказа, характер детей, их взаимоотношения.

Показать иллюстрации к книгам Осеева и Толстого.

- На этих рисунках мы видим детей, таких же, как и вы| их игры, отношение друг к другу, к животным, природе.

- На кого вам хотелось быть похожими? Почему?

А. Пахомов рисовал иллюстрации к книгам В. Маяковского, С. Маршака, Л. Толстого, В.

Осеевой. Во всех произведениях герои-дети. А. Пахомов больше всего любил рисовать простыми карандашами. Большое внимание он обращал на цвет. Белые и темные пятна на рисунках помогают выразить движение, настроение героя,

Обратить внимание на иллюстрацию к рассказу «Волшебное слово».

- Мальчик стал вежливым, и лицо его художник нарисовал светлым, ярким, как будто луч солнца упал на него. Или вот иллюстрация к рассказу «Синие листья». Лицо, как в пасмурный день, - серое, неприветливое.

Посмотрите на иллюстрации к книге В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?».

Сидит мальчик и читает книгу, он очень серьезный. Видно, что книга ему нравится.

- О чем он читает? (Хочет узнать, что хорошо и что плохо.)

- На этой иллюстрации изображен дождь. «Нравится ли это девочке? (Нет.)

- Как удалось художнику передать ее настроение? (Лицо печальное, серый фон, ничто не радует.)

- Что вы можете сказать об этой иллюстрации? (День солнечный, настроение у мальчика и мамы хорошее. Это видно по улыбкам на их лицах.)

- Этот неряшливый мальчик вам нравится? (Нет.) И художнику он не нравится.

- Как сумел передать Пахомов свое настроение? (Нарисовал грязь на лице, руках, майке, губы у мальчика надутые, видно - воды боится.)

Помогают вам выражения лиц героев, их позы узнавать о том, что произошло, что произойдет дальше в рассказе? Ответы детей.

Ищут пожарные,

Ищет милиция,

Ищут фотографы

В нашей столице...

- Дети вы догадались из какой книги эти строчки? Правильно, из книги С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Посмотрите на эту страницу.

- Куда ехал этот гражданин?

- Какое у него сейчас настроение?

- Что случилось?

- А как вы догадались, что пожар? (Черными клубами и окон валит дым.)

- На иллюстрациях А. Пахомова люди как живые, они разговаривают, плачут, смеются, радуются, совершают поступки.

Рисунки его простые, но очень выразительные, кажется, что люди вот-вот сойдут со страницы книги.

Предложить детям подойти и рассмотреть иллюстрации поближе.

Советы воспитателю. Подобрать книги с иллюстрациями А. Пахомова, прочитать их детям, рассмотреть иллюстрации.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА Т.А. МАВРИНОЙ

Программное содержание. Познакомить детей с иллюстрациями художника Т. Мавриной. Каких красивых птиц, бабочек, зверей она рисовала! Художница за свое творчество была награждена золотой медалью Ганса Христиана Андерсена. Учить рассматривать иллюстрации, видеть в них главное, подмечать манеру художника. Познакомить с новыми названиями бабочек: адмирал махаон, павлиний глаз.

Материал. Книга с иллюстрациями Т. Мавриной «БМ бочки», музыка «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, отрывок из книги Ю. Ковалю «Бабочки И цветы», иллюстрация медали Г.Х. Андерсена.

Ход образовательной ситуации.

Рассказ воспитателя.

- Татьяна Алексеевна Маврина родилась в Нижнем Новгороде, там прошло ее детство. Занималась она в Московских высших художественных мастерских, Маврина очень любила рисовать иллюстрации к детским книгам. Трудилась она до самой старости, даже тогда она продолжала рисовать.

В день своего 85-летнего юбилея Татьяна Маврина сделала два подарка. Первый - подарила 300 своих работ, сказочных иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина Московскому литературному музею имени поэта. Второй - подарила сразу всем нам свою великолепную книгу «Бабочки». Рисунки Мавриной очень высоко ценил известный во всем мире художник И. Грабарь.

В 1987 году открылась выставка Т. Мавриной. Она вспоминала:

«Для меня самым любимым стихотворением в детстве было пушкинское «У лукоморья дуб зеленый...». Там лукоморье, дуб, кот и весь сказочный мир. И всего немислимо много ~ похоже на волшебный ларец».

В 1976 году Маврина была награждена золотой медалью и международной премией Г.Х. Андерсена. Сейчас я вам покажу иллюстрацию этой медали. На ней изображение профиля детского писателя Г.Х. Андерсена. И написано: «За международный вклад в дело иллюстрации детских книг».

Теперь рассмотрим книгу с рисунками Т. Мавриной.

- Какая обложка? (Яркая.)

- Что изображено на ней? (Бабочки.)

- Даже если кто и не умеет читать, догадается, о чем эта книга.

- Каких вы знаете бабочек? (Лимонница, шоколадница, капустница и др.).

- На что похожи эти бабочки? (На цветы.)

- Как изобразила их художница? (В хороводе. Они как будто кружатся, танцуют.)

Послушаем музыку П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик» - «Вальс цветов».

- Какие движения можно делать под эту музыку? (Плавные, летать, кружиться.)

А теперь посмотрим другие иллюстрации, осторожно переворачивая страницу за страницей.

Эта бабочка называется павлиний глаз. Почему? (На крыльях у нее как будто глаза.)

Эта бабочка называется адмирал. На крыльях у нее нарисованы орденские ленточки, такие бывают на орденах. Отсюда и название.

А сейчас рассмотрим, как Т.А. Маврина рисовала птиц.

- Это кто? (Кукушка.)

- Какая она? (Пестрая, крылья полосатые, сама в крапинку, хвост длинный.)

- А это какие птицы? (Чайки.) Опишите их. (Белые, крылья длинные.)

- Как их изобразила художница? (У тех, которые ближе к зрителю, видно голову, шею, а те, которые дальше, нарисованы как галочка, изогнутая линия, мазками.)

Как красиво сочетаются белые чайки с голубым фоном! «Вам понравились иллюстрации Т.А. Мавриной? Почему? (Они яркие, красочные, удивительные, прекрасные, создают хорошее настроение, хочется их смотреть и смотреть.)

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ Т.А. МАВРИНОЙ И РИСОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «КОТ»

Программное содержание. Знакомить с творчеством] художницы Т. Мавриной, жанрами: натюрморт, пейзаж, портрет, книжные иллюстрации, показать связь ее творчества с народным искусством, выделять выразительные средства (яркость цвета, необычность образов). Научить передавать в рисунке образ ученого кота (веселого, задумчивого, важного и пр.). Выбирать материалы: гуашь, акварель, сангина.

Материал. Репродукции картин Т. Мавриной, детские книги, бумага А4, гуашь, акварель, сангина.

Ход образовательной ситуации.

Выставка репродукций картин и детских книг, иллюстрированных Т.А. Мавриной.

Рассказ воспитателя.

- Сегодня мы с вами продолжим знакомство с творчеством Татьяны Алексеевны Мавриной - яркой, самобытной русской художницей. Она выросла в Нижнем Новгороде и с детства полюбила радостное, праздничное русское народное искусство этого края (городец, хохлома и др.)

Она с детства любила рисовать, закончила ВХУТЕМАС и всю жизнь посвятила живописи. Т. Маврина пишет портреты, натюрморты, панно, пейзажи, старые русские города, иллюстрирует книги. На этой выставке вы видите репродукции картин и книги-сказки с иллюстрациями.

Т. Маврина пишет то, что видит, но видит по-своему, в поэтически-причудливом ключе, в каком делает рисунки к сказкам.

Она изучила народное искусство - кружево, резьбу по Дереву, богородские игрушки, роспись ткани, Городецкую живопись и более всего лубок - народную картинку, древнерусскую архитектуру - и все это нашло отражение в ее работах - ярких, звонких, сказочных.

Вопросы:

- Что вы видите на этой картине?

- Как называются в живописи такие картины? (Натюрморт.)

- Какой он по настроению? (Радостный)

- Какими красками написан натюрморт? (Красная, желтая, зеленая, синяя.)

Весь натюрморт очень декоративен, на втором плане нарисована шкатулка.

- Вот портрет, кто изображен на нем? (Женщина.)

- Какая она? (Задумчивая.)

Это «Портрет Флоры Ивановны» (так называется картина), которая словно пришла к нам из городецкой росписи, изображенной на дальнем плане.

У Т. Мавриной - много пейзажей старинных русских городов: Суздаля, Владимира, Звенигорода и небольших деревень, и все картины пронизаны сказочным и загадочным духом. Называются они: «Власова», «Стеклянный пруд», «Авдотьино».

Ее пейзажи «Прилетели грачи», «Заячьи тропы» отражал ют разное время года.

Т. Маврина любила сказки с малых лет, особенно сказки А.С. Пушкина. Она рисовала птиц, животных - «Заячьи тропы», «Сказка о медвежонке»; звери у нее лубочные, сказочные, вот-вот заговорят. И они действительно говорят. Посмотрите, какие коты в иллюстрациях к сказкам А.С. Пушкина. «У лукоморья...»- кот ученый. Перед каждой сказкой художница поместила кота, но везде он - разный, неповторимый. Сколько выдумки, фантазии проявила Т. Маврина! Дети рассматривают иллюстрации, где изображены коты: то кот серьезен, то ироничен, то добродушен, то задумчив, - очеловеченный кот. Коты цветасты, живописны.

Чтение отрывка «У лукоморья...». Дети слушают стихотворение под музыку с закрытыми глазами и представляют своего сказочного ученого кота.

Рисование ученого кота.

В конце занятия - выставка котов, и каждый ребенок рассказывает, какие они (полосатые, клетчатые, пушистые! лежащие, шагающие и пр.).

Коты получились яркие, нарядные, красочные, необыкновенно радостные.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В.М. КОНАШЕВИЧА К СКАЗКАМ А.С. ПУШКИНА

Программное содержание; продолжать знакомить детей с творчеством В. М. Конашевича; учить выделять средства выразительности, передающие характер героя; воспитывать интерес к творчеству художника.

Материал: книги А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» с иллюстрациями В. Конашевича, И. Бруни, Б. Дехтерева.

Предварительная работа. Чтение сказок А. С. Пушкина; организация выставки в книжном уголке на тему «Сказки А. С. Пушкина».

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель читает отрывки из «Сказки о царе Салтане» и «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», дети называют, из какого произведения тот или иной фрагмент.

Затем педагог показывает иллюстрации Конашевича, на которых изображены царевна и царевна Лебедь. Спрашивает, один ли автор у этих рисунков и как это доказать (на всех иллюстрациях изображения людей, складки одежды выполнены тонкой линией).

После того как дети самостоятельно рассмотрят рисунки, воспитатель задает вопрос, знают ли они этого художника и как они догадались, что это иллюстрации Конашевича.

Воспитатель предлагает детям назвать героев сказки, изображенных на рисунках. Помогает сравнить царевну и царевну Лебедь. Отмечает внешнее сходство и непохожесть характеров: молодая царевна — кроткая, во всем ее облике видятся нерешительность, застенчивость, а царевна Лебедь уверена в себе, смотрит смело и держится хозяйкой. Подчеркивает общую для обеих царевен черту — доброту. Спрашивает, как она передана художником.

Сравнивая созданные художником образы носителей злых сил, педагог помогает детям понять, как В. М. Конашевич сумел выразить свое отношение к этим героям: у мачехи из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» злое выражение лица. Она не хочет верить в возвращение царевны. Когда царица увидела, что девушка жива и здорова, у нее перекопилось от злобы лицо (рис. 36). У персонажей другой сказки нет такой открытой злобы в глазах. Они боятся расплаты и просят, чтобы их простили. Они готовы валяться в ногах у тех, кому причинили зло, лишь бы их не наказали. Но их состояние объясняется тем, что сестры почувствовали, что сила на стороне добра в лице царевны Лебедь.

Далее педагог читает отрывки из «Сказки о рыбаке и рыбке». Показывает иллюстрации В. Конашевича, Б. Дехтерева, И. Бруни (фамилии художников Б. Дехтерева и И. Бруни не называются). Предлагает сравнить рисунки. Подводит детей к выводу, что образы старика у В. Конашевича и Б. Дехтерева внешне чем-то похожи.

Но у Дехтерева одежда у старика получше, борода и волосы в порядке, а у Конашевича старик выглядит более заброшенным и несчастным. Одежонка на нем еле держится.

А что на рисунках Бруни? Хорошо живет дед-рыбак: и одежда у него справная, и лапти на ногах; есть лодка, сети около дома навешаны. Прямо-таки зажиточный дед. Да и по лицу видно — не голодает (рис. 39). Поэтому даже удивительно, что у такого хозяина и избушка старая, и корыто разбитое. Воспитатель дает детям возможность самостоятельно поразмышлять и высказаться по поводу этих рисунков.

Очень важно, чтобы дети поняли, что у каждого художника свое видение, что в своих рисунках он выражает свои чувства, свое отношение к героям произведения. Поэтому и рисунки к одной и той же сказке (рассказу или др.) получаются разными.

Воспитатель предлагает детям еще раз рассмотреть иллюстрации и рассказать, как они относятся к старику и старухе. Просит показать иллюстрации, которые им больше всего понравились, а также рисунки, которые, по их мнению, наиболее точно отражают содержание сказки Пушкина.

Заканчивая занятие, педагог спрашивает у детей, что нового они узнали о Конашевиче. Еще раз отмечает высокое мастерство художника. На конкретных примерах показывает, как метко изображал Конашевич добро и зло, какие гуманистические мотивы свойственны его рисункам.

СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ РАЗНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Программное содержание. Познакомить детей с иллюстрациями разных художников к сказкам А.С. Пушкина, с манерой письма В. Конашевича, Т. Мавриной.

Материал. Иллюстрации В. Конашевича, Т. Мавриной, И. Билибина, Б. Дехтерева к сказкам А.С. Пушкина.

Ход образовательной ситуации.

Пригласить детей на выставку иллюстраций сказок, показать, как разные художники: Б. Дехтерев, В. Конашевич, Т. Маврина, В. Милашевский и др. иллюстрировали сказки А.С. Пушкина.

Рассказ воспитателя.

- Посмотрите иллюстрации Владимира Михайловича Конашевича, он был одним из лучших детских иллюстраторов, великолепным мастером рисунка по сказкам А.С. Пушкина. В. Конашевич хотел, чтобы его картинки были понятны детям. Главное в его рисунке-это движение: мимика, определенные жесты. (Показать это на иллюстрациях к сказке **«О рыбаке и рыбке»**: выразительная старуха, старик-рыбак в действии.)

Художник использует свои любимые цвета: лиловый, коричневый и зеленый самых разных оттенков. Цвет рассказывает о всех состояниях моря - от зеркальной нежно-голубой глади под чистым небом до черно-синих с белыми барашками волн, которые «так воем и воют», сливаясь с лиловыми тучами.

Теперь рассмотрим иллюстрации к другой сказке

- Как она называется? («Сказка о царе Салтане».)

- Кто изображен на этой иллюстрации?

- Что он делает?

Молодой бравый царь Салтан подслушивает и подглядывает - девицы видны в окне расписного терема. Салтан задержал одну руку: движение к этим девицам, а другая, тоже в перчатке, направлена вправо, в сторону подобострастного стрелка, держащего за ним фонарь, а сабля стрелецкая у пояса повернута тоже вправо и как бы указывает на следующую страницу.

- Кого изображает Конашевич на этом рисунке? (Гвидо-на.)

- Каким он его изображает? (Гвидона художник изображает заботливым, внимательным по отношению к матери, смелым при спасении лебедя, добрым к на роду, почтительным к отцу.)

- Какая она, царевна Лебедь? (Она скромная, тихая, застенчивая, как и подобает невесте, девице, а затем верной жене, хотя и волшебнице.)

- Какой цвет преобладает в этих рисунках? (Синий.)

Рассмотреть, как сочетаются цвета костюмов, фона рисунка,

- Кого вы видите на этом рисунке? (Елисея.)

- Как называется эта сказка? («Сказка о мертвой царевне...»)

- Рассмотрим, как одет Елисей?

Сказочно одетый Елисей сидит на коне. Шляпа с красными, синими перьями и такой же яркий костюм, фиолетовый развевающийся плащ, зеленая попона на пестром; коне. По-детски тянет Елисей к солнцу - к прекрасному светилу ~ свою руку.

Рассмотреть иллюстрации Татьяны Алексеевны Мавриной.

А теперь посмотрите на рисунки другого художника к сказкам А.С. Пушкина:

- Какой художник их нарисовал? (Т. Маврина.) Понравились они вам?

Вот видите, в каких интересных рисунках она изобразила сказки А.С. Пушкина. Не рисунки, а волшебные чудеса!

Мы видим на залитых цветом разворотах чудеса острова Буяна. На этих разворотах: морская стихия, огненность животворящего солнца.

- Кого вы видите на этом рисунке? Лебедь едва коснулась синих цветов птичьими лапками, ангельские крылья раскрылись. Лебедь - сине-белое чудо, спустившееся на землю, в божественном окружении природы.

Вот перебирается по волнам флот царя Салтана. Видите, каждый сидит в своем кораблике. Простодушный старик-царь смотрит в морскую трубу. На этом рисунке мы уже наблюдаем счастливый конец. Три коварные бабы отправляются в изгнание на одном корабле.

- Что делают царь и царица? (Они нежно обнимаются.)

Часы показывают вечное утро - 6 часов. Синий морской цвет сменился на счастливый красный.

В рисунках к сказке **«О мертвой царевне...»** ярко-красный цвет сменяется розовым, появляются сиреневые, фиолетовые, голубые цвета.

- Кого вы видите на цветных разворотах? (Богатырей, Елисея.)

Елисей скачет на коне выше облака, среди звезд, у самого солнца, в золотом его сиянии.

- Навстречу чему скачет Елисей? (Навстречу месяцу, который печально заходит за лес)

Итак, дети, мы с вами увидели, как по-разному художники иллюстрировали сказки А.С. Пушкина.

Предложить детям выбрать те иллюстрации, которые больше всего им понравились. Назвать художника.

Советы воспитателю. Прочитать сказки А.С. Пушкина. Подобрать иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина художников-иллюстраторов Т. Мавриной, В. Конашевича, Б. Дехтерева, И. Билибина, рассмотреть их. Предложить посмотреть книги А.С. Пушкина дома, самим определить художников, иллюстрировавших эти книги.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «СНЕГУРОЧКА» В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ХУДОЖНИКОВ Ю. БАБАКА И Т. ЕРЁМИНОЙ. РИСОВАНИЕ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «СНЕГУРОЧКА»

Программное содержание. Учить рассматривать иллюстрации к книгам, выделять выразительные средства, которыми пользуются художники для создания образов (цвет, поза, жест, мимика, композиция). Уметь видеть различия. Учить рисовать Снегурочку, соблюдая пропорции, передавая выразительность образа.

Материал. Сказка «Снегурочка» с иллюстрациями Ю. Бабака и Т. Ерёмной, костюм Снегурочки. Гуашь, акварель, бумага А3, кисти.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель. Читает стихотворение-загадку:

Плакала девчонка,

Зиму провожая,

Шла она, печальная,

Всем в лесу чужая!

Знать, тепла боялась

Девочка недаром:

Над костром горячим

Растаяла паром.

- Как, по-вашему, звали эту девочку? (Снегурочка.)

Слова стихотворения помогли вам вспомнить название русской народной сказки «Снегурочка». А кто помогает нам увидеть глазами героев сказок, рассказов, место, где живут и действуют эти герои? (Художники.)

- Как называют художников, рисующих картинки для книжек? (Художники-иллюстраторы.)

- Каких художников-иллюстраторов детской книги вы знаете? (Рачев, Васнецов, Чарушин, Лебедев, Конашевич.)

Воспитатель усаживает детей полукругом, выставляет книги с иллюстрациями Ю. Бабака и Т. Ерёмной к сказке «Снегурочка».

- Вы узнали эту сказку? («Снегурочка».)

Два художника прочитали одну и ту же сказку «Снегурочка», но какими разными представили и нарисовали они героев сказки.

- Какой нарисовал Снегурочку художник Ю. Бабак? (Холодной, сказочной, необычной, заснеженной.)

- Какая получилась Снегурочка у художника Т. Ерёмной? (Она похожа на настоящую девочку, в русской одежде.)

Рассказ воспитателя.

- Художник Ю. Бабак изобразил Снегурочку сказочной, неземной, холодной. Как легкая тень смотрится она на фоне окна, украшенного инеем. Художник для её изображения использует

сине-голубые и сиреневые цвета. У художника Ерёминой Снегурочка более земная, похожая на обычную девочку: у нее легкий румянец, одета она в настоящую русскую одежду - голубую шубку, шапку, отороченную мехом, узорчатый платок.

Воспитатель переворачивает страницу.

- Посмотрите, как сказочность, необычность Снегурочки у художника Бабака подчеркивают другие герои сказки.

- Какими нарисовал художник Бабак дедушку и бабушку? (Дедушка испугался, бабушка обрадовалась, удивилась.)

Позы дедушки и бабушки выражают удивление и даже страх перед этим сказочным превращением. Дедушка отвернулся в сторону, рукавом показывая бабушке, какое произошло чудо, а бабушка прижала руки к груди и вскрикнула: «Доченька, живая, дорогая! Случилось чудо! Матушка-метелица помогла, вон как закрутила шубку, волосы».

- Какими изобразила художник Ерёмин дедушку и бабушку? (Радостными, веселыми, довольными.) Дедушка и бабушка закончили работу. Ходят, довольные, вокруг, глядят Снегурочку, веселятся, улыбаются.

- Какой изображают оба художника Снегурочку летом? (Снегурочка печальная, с бледно-голубым лицом, одна, в стороне от подружек.)

У Ю. Бабака она одна сидит у ручья. Художник рисует Снегурочку холодными сине-голубыми красками. У художника Ерёмин: одинокая, печальная Снегурочка стоит, прижавшись к березе. Веселье и смех подружек ее не радуют.

Заключительные сцены сказки у этих художников тоже разные. У Ю. Бабака Снегурочка легкой тенью взлетает над костром. Она сказочная, неземная улетает от нас. У Т. Ерёмин мы видим костер, девушек возле него и облачко пара. «Где же Снегурочка? Куда она исчезла?» - удивленно смотрят девушки вслед улетающему облаку.

Вот так художники по-разному нарисовали иллюстрации к этой сказке. Сейчас вы превратитесь в маленьких художников и нарисуете Снегурочку такой, какой вы ее представляете.

Закройте глаза и представьте свою картинку. Представили? Берите краски и начинайте рисовать. Какими красками будете рисовать Снегурочку? (Дети рисуют.)

В конце занятия появляется Снегурочка, здоровается, рассматривает рисунки, хвалит детей.

Снегурочка.

Мне очень нравится зима И пороша хрусткая, С вкусным сладеньким блинком Масленица русская.

(Исполняется хоровод «Ясные денечки».)

Советы воспитателю. Прочитать детям сказку «Снегурочка». Рассмотреть иллюстрации художников Ю. Бабака, Т. Ерёмин и других.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ХУДОЖНИКОВ Е. РАЧЕВА, Т. ЗУЙКОВОЙ, А. САВЧЕНКО, Ю. ВАСНЕЦОВА К СКАЗКЕ «КОЛОБОК»

Программное содержание. Знакомить детей с искусством книжной графики. Знать, что одну и ту же книгу могут иллюстрировать разные художники. У каждого из них своя манера письма, свои выразительные средства для передачи образа персонажей. Показать это на примере сказки «Колобок». Учить детей сравнивать выразительные средства художников. Развивать эстетическое восприятие.

Материал. Русская народная сказка «Колобок» в иллюстрациях Е. Рачева, Т. Зуйковой, А. Савченко, Ю. Васнецова.

Ход образовательной ситуации.

Вопросы:

- Как вы думаете о какой сказке мы будем сейчас говорить? (О сказке «Колобок».)

- Как вы это узнали? (По картинкам.)

- Кто рисует картинки для книг? (Художник-иллюстратор.)

Рассказ воспитателя.

- Художник-иллюстратор помогает нам лучше понять и запомнить содержание сказки, полюбить героев. Перед вами сказка «Колобок» в иллюстрациях художников Е. Рачева, Т. Зуйковой, А. Савченко, Ю. Васнецова. Одну и ту же сказку могут иллюстрировать разные художники, и каждый по-своему показывает нам героев.

Показ иллюстраций «Встреча колобка с зайцем» с прочтением текста: «Испекла старуха колобок, положила его на окошко студить. Колобок полежал и покатился с окна на лавку, славки на пол, прыг через порог на двор, со двора за ворота и дальше и дальше... Катился колобок по дороге, а навстречу ему заяц».

Каждый художник показывает нам, как слушает песенку колобка зайчик. (Дети рассказывают, как слушает зайчик песенку колобка, в конце воспитатель обобщает их высказывания.)

У Е. Рачева - удивленно, он поднял уши, открыл рот и лапку поднес ко рту, морковку под мышку положил. У художника Т. Зуйковой - зайчик идет с букетом цветов, и так быстро, что не обращает внимания на колобка, мордочка у него серьезная, и колобок тоже не улыбается, он, наверное огорчился, что его не заметили; у художника А. Савченко - зайчик очень обрадовался колобку; он улыбается, протянул ему лапку, поэтому и колобок радостно смеется. Зайчик весело пошагал дальше со своим узелком. Узелок у него за спиной на палочке, чтобы легче нести.

- Как одет зайчик? (У каждого художника он в русской народной рубашке-косоворотке, нарядный, а на картинке у Т. Зуйковой - на зайчике жилетик.)

- Открываем страничку, где колобок встретился с волком. На всех ли картинках волк злой?

- Как художники показали его характер? (Очень злой волк у художника Е. Рачева. Он сердито смотрит на колобка зелеными глазами, выставив небрежно ногу вперед, немного присел, держит булаву, чтобы его боялись. Одет он в красный кафтан, видно, что он очень богатый.)

- Колобок испугался волка? (Нет, он весело поет песенку, ведь его только что испекли, и он еще никого не боится.)

- Какой волк в других книжках? (У Зуйковой волк добрый, он внимательно слушает песенку колобка, даже лапку к уху приложил.) Художник изображает его в простой, пестрой рубашке-косоворотке.

У художника А. Савченко волк очень забавный и смешной, с огромной головой, любопытный, широко открыл пасть и глаза, смотрит весело и удивленно. Он и одет смешно: огромные валенки с заплатками, длинная рубаха, подпоясанная кушаком, и смешная маленькая шляпа, которая прикрывает только лоб. Колобок с волком особенно весел, даже подпрыгнул и язычок высунул.)

- Каким изображен медведь у художников? Какие выразительные средства использовали художники? (Медведь везде добродушный и смешной.)

У Е. Рачева медведь - барин, в длинном халате, расселся на траве, опершись о пенек, ест мед огромной ложкой прямо из улья и слушает колобка. Его глаза добрые, сам он улыбается от удовольствия, что ест мед и слушает песенку. Колобок уселся ему на колени.

У Т. Зуйковой медведь очень толстый и смешной. Он стоит с огромной корзиной грибов и смотрит на колобка, наверное, песня ему понравилась.

У А. Савченко медведь от удивления широко открыл! глаза при встрече с колобком. Колобку он очень понравился. А вот навстречу колобку идет красавица лиса.

- Как художники нам показали, что она очень красивая и хитрая?

Художник Е. Рачев нарядил ее в дорогой яркий сарафан, белую кофту, красивые бусы, на голове - кокошник. Она кокетливо сидит на пеньке, хитро улыбается, а глупый маленький колобок уже сидит у нее на носу и поет свою забавную песенку.

У художника Т. Зуйковой лиса идет с цветами, стройная, высоко подняв голову, на плечи накинута красивая шаль. Она держит свое сокровище - хвост, очень большой и пушистый.

У Т. Савченко - лиса в пестрой, широкой юбке, улыбается хитро, машет лапкой, зовет колобка к себе.

В иллюстрациях этих художников все звери одеты, как люди. Мы видим, что они

разговаривают с колобком, на их лицах удивление или радость, хитрость или злость (у волка). Одеты они в русские народные костюмы.

А вот еще одна книжка со сказкой «Колобок». Рисунки к ней нарисовал знаменитый художник Ю. Васнецов.

- Какие звери на картинках этого художника? (Обыкновенные, не сказочные, ходят на четырех лапах.)

- Какое время года изобразил Ю. Васнецов в своих иллюстрациях? (У Ю. Васнецова ~ зима, у остальных - лето.)

- Что особенно отличает иллюстрации Ю. Васнецова от иллюстраций Е. Чарушина, Т. Зуйковой, А. Савченко? (Снежок в виде мелких точек украшает веточки деревьев, кустиков и всю картинку; юбка у бабушки, рубашка у дедушки украшены мелкими цветочками, и каждая картинка украшена мелким, красивым узором.)

Советы воспитателю. На следующий день после рассматривания иллюстраций провести занятие по рисованию на тему «Картинка из сказки «Колобок»»: ребенок должен отразить понравившийся ему эпизод сказки. Из рисунков составить книжку с картинками «Колобок».

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ Ю.ВАСНЕЦОВА, Е. РАЧЕВА, Е. ЧАРУШИНА, В. КОНАШЕВИЧА, А. ПАХОМОВА, Т. МАВРИНОЙ

Программное содержание. Обобщить и закрепить знания детей по рассмотренным ранее вопросам творчества художников-иллюстраторов.

Материал. Иллюстрации к сказкам, выполненные художниками Е. Рачевым, Ю. Васнецовым, В. Конашевичем, А. Лахомовым, Т. Мавриной, Е. Чарушиным. Фишки для поощрения.

Ход образовательной ситуации.

Зал украшен рисунками детей на темы сказок, здесь выставка книг, иллюстрации разных художников. Под русскую народную песню «А я по лугу...» дети приглашаются в зал. Ведущая в костюме сказочницы входит в зал.

Ведущая.

В мире много сказок, В мире много сказок Грустных и смешных (2 раза)

И прожить на свете (2 раза)

Нам нельзя без них (2 раза).

(муз, Ю. Чичкова)

Здравствуйте, ребята. Я сказочница и пришла к вам из страны сказок. А вы любите сказки?

Ребята. Да. Сказочница.

Недаром дети любят сказку,

Ведь сказка тем и хороша,

Что в ней счастливую развязку

Уже предчувствует душа...

(В. Берестов)]

Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие. Сейчас закроем глаза и перенесемся в страну сказок. (Звучит вступление к песне Ю. Чичкова «Песня о сказке».)

Сказочница.

Вот мы и в стране сказок. Перед вами мои богатства: книжки, иллюстрации, рисунки к разным сказкам. Посмотрим, хорошо ли вы их знаете. Давайте будем мы играть И на вопросы отвечать.

В конце игры мы непременно узнаем, Кто же в викторине будет первым? Сейчас разделимся на две команды. За каждый правильный ответ получите фишку.

Разрешите нам начать,

Остальных прошу молчать.

Кто без ошибки

Ответы вслух произнесет,

Очко своей команде
Неприменно принесет.

Вопрос первой команде.

Кто рисует иллюстрации? (Художник-иллюстратор.)

Вопрос второй команде.

Для чего нужна иллюстрация в книжке? (Чтобы помочь понять содержание книжки, она показывает, кто герои сказок, что они делают, какие они и т.д.)

Следующее задание. Отвечает поочередно каждая команда.

Рыжая плутовка,

Хитрая да ловкая,

К дому подошла - обманула петуха.

Унесла его в темные леса,

За высокие горы, быстрые реки.

- Как называется эта сказка? («Петушок - золотой гребешок».)

Ку-ка-ре-ку!

Иду на ногах в красных сапогах,..

Несу косу на плечах: хочу лесу посеги!

Слезай, лиса, с печи!

- Название этой сказки? («Лиса и заяц».)

Вот идет он к синему морю,

Видит ~ на море черная буря.

Так и вздулись сердитые волны.

Так и ходят, так воем и воют...

- А это что за сказка? («Сказка о рыбаке и рыбке».)

Летела стрела и попала в болото,

А б этом болоте поймал ее кто-то!

Кто распростился с зеленой кожей?

Сделался мигом красивой, пригожей?

- Как называется эта сказка? («Царевна-лягушка».)

Задание. «Волшебный короб».

От обеих команд выходят по два ребенка. Они поочередно достают из короба иллюстрации (Е. Рачева из сказки «Лисичка-сестричка и серый волк», Ю. Васнецова - «Три медведя», Т. Мавриной - «Сказка о царе Салтане», А. Пахомова - «Что такое хорошо и что такое плохо?»).

Сказочница. Скажите, как называется эта сказка и кто из художников ее иллюстрировал?

Следующее задание.

Сказочница. Я вам прочту стихотворения, а вы к ним найдите иллюстрации.

Петушок, петушок,

Золотой гребешок,

Масляна головушка,

Шелкова бородушка!

Что ты рано встаешь,

Голосисто поешь,

Деткам спать не даешь?

(Ю. Васнецов)

Дедушка Ежок,

Не ходи на бережок:

Там растаял снежок,

Заливает лужок.

Ты промочишь ножки.

Красные сапожки.

(Ю. Васнецов)

Я колобок, колобок,

Я по коробу скребен,
По сусекам метен.
На сметане мешен,
Да в масле пряжен,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
От тебя, заяц, подавно уйду!

(Е. Рачев)

Кто, кто в рукавичке живет?
Мышка-поскребушка,
Лягушка-попрыгушка.
А ты кто?

А я зайчик-побегайчик.

Пустите меня!

(Ю. Васнецов)

А сейчас будет такое **задание**. Я назову художника, а вы покажите мне его портрет и назовите книги, которые он иллюстрировал.

Первой команде - показать портреты Ю. Васнецова, Е. Чарушина.

Второй команде- показать портреты Е. Рачева, В. Конашевича,

Дети называют книги, которые иллюстрировали эти художники.

Подводится итог.

Сказочница.

Следующее задание.

Вопросы первой команде:

- Какой художник-иллюстратор рисовал зверей и, как людей, одевал их в человеческую одежду: сарафаны, тулупы, старинные костюмы. (Е. Рачев.)

- У какого художника-иллюстратора звери нарисованы, как настоящие, живые? (Е. Чарушин.)

Вопросы второй команде:

- Какой художник-иллюстратор рисовал волшебные цветы и деревья? (Ю. Васнецов.)

- Какой художник-иллюстратор в своих рисунках рисовал детей? (А. Пахомов.)

Сказочница.

Чтоб пыл веселья не угас,

Чтоб время шло быстрее,

Друзья, мы приглашаем вас на сказочное представление.

Показывается сценка из сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Сказочница.

Дети, вы узнали эту сказку? А вот еще одна.

Показывается сценка из сказки «Колобок».

Сказочница.

Как называется эта сказка? («Колобок».)

Молодцы, ребята, вы хорошо отвечали на вопросы, знаете сказки, художников-иллюстраторов.

Посчитаем, сколько фишек набрала каждая команда.

Подсчитываются фишки, подводится итог, поздравляются команды.

Сказочница.

Всем спасибо за вниманье,

За задор и звонкий смех,

За огонь соревнованья,

Обеспечивший успех!

Вот настал момент прощанья

Говорю я: «До свиданья».

Сказочница уходит.

Советы воспитателю. Продолжать знакомить детей с творчеством художников-иллюстраторов: Ю. Васнецова, Е. Рачева, Е. Чарушина, В. Конашевича, А. Пахомова Т. Мавриной.

Прочитать сказки и произведения, иллюстрированные этими художниками (или другими художниками). Рассмотреть иллюстрации, художников. Подготовить инсценировки к сказкам «Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке» {или выбрать другие сказки}.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА Е.И. ЧАРУШИНА

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с творчеством художника-иллюстратора Е. Чарушина. Сравнить иллюстрации к сказкам о животных Е. Чарушина и Е. Рачева. Формировать у детей умение всматриваться в иллюстрации, находить общее и различия. Учить видеть значение художественных средств выразительности, разную манеру художников в передаче характерных образов животных.

Материал. Набор книг с иллюстрациями художников Е.И. Чарушина и Е.М. Рачева.

Ход образовательной ситуации.

1 часть. На мольбертах выставлены книжки о животных с иллюстрациями Е. Рачева и Е. Чарушина.

Рассказ воспитателя.

- На всех иллюстрациях изображены животные, но нарисованы они разными художниками. Один из этих художников вам хорошо знаком. Кто этот художник? (Е. Рачев.) Посмотрите на иллюстрации и отберите те, которые рисовал художник Е. Рачев. Например, какую иллюстрацию надо взять к сказке, в которой есть такие слова:

Я колобок, колобок,
Я по коробу скребен,
По сусекам метен...

Или:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шелкова бородушка...

Дети отбирают иллюстрации Е. Рачева.

- Остальные иллюстрации принадлежат другому художнику - Е. Чарушину.

Е. Чарушин очень любил животных и много их рисовал. Посмотрите на лису, которая подобралась к окошку и хочет обхитрить петушка. Хвост подняла, лапки на подоконник положила и говорит ласковым голосом. Петушок доволен, высунулся из окна, закукарекал от радости.

С большим мастерством Е. Чарушин рисует детенышей Животных. Книга С. Маршака, иллюстрированная Е. Чарушиным, показывает, как тонко уловил художник интонации & Маршака и мастерски передает их в своих рисунках.

Вот медвежонок смешно обхватил бутылочку с молоком посасывает, а другому тоже хочется - и так, и этак подойдет, никак не получается.

Волчонок забрался лапами в миску, корм рассыпал, нюхает - вкусно, а есть-то можно?

Рассматривая иллюстрации Е. Чарушина, замечаешь в них все новые и новые выразительные черты. Художник-иллюстратор Е. Чарушин мечтал о том, чтобы дети любили животных и заботились о них.

В сказке М. Горького «Воробьишко» которую иллюстрировал Е. Чарушин, каким мы видим воробьишку, выпавшего из гнезда, а его маму-воробьишу? (Выделить слова: взъерошенный, нахохленный, испуганный. Мама-воробьиша защищает Пудика.) |

- Как художник добивается этого? (Воробей нарисован тревожным, крылья в стороны, лапки растопырены, клюв раскрыт. Короткими штрихами заштрихованы перья. Они взъерошены.)

- Какие использованы цвета? (Неяркие - серый, черный, это цвета тревоги.)
Раздается птичий щебет из-за ширмы появляется игрушка - мама-воробьяха.
Ох, попала в лапы кошки,
Пудика искала всюду,
А пока его спасала.
Свой хвост в драке потеряла.

II часть.

- Нарисуем птиц, а Пудикку посоветуем слушаться маму.

Какой формы туловище птиц, голова. Рассмотреть на иллюстрации птицу в движении.

Советы воспитателю. Прочитать сказку М. Горького «Воробьишко». Рассмотреть иллюстрации. Показать изображение художником птиц в движении: как нарисованы лапы, крылья, голова. Отмечать выразительные средства; цвет, колорит рисунков, технику передачи форм.

ОБРАЗ ЖИВОТНЫХ В РИСУНКАХ ХУДОЖНИКОВ Е. ЧАРУШИНА И А. КОМАРОВА

Программное содержание. Продолжать воспитывать у детей доброе отношение к животным: познакомить детей с работами художника А. Комарова, учить детей отличать рисунки Е. Чарушина и А. Комарова, выделяя общее и отличия. Продолжать учить детей передавать в работах образ животных разными художественными средствами, отмечая характер и повадки того или иного зверя.

Материал. Иллюстрации А. Комарова: «Глухарь», «Лиса», «Тигр», «Рысь»; открытки с иллюстрациями Е. Чарушина: «Рысенок», «Глухарка с глухарятами», «Лисенок», «Тигренок»; загадки о животных; бумага А3, гуашь, уголь, сангина, клеевая кисть.

Ход образовательной ситуации.

На выставке отдельно представлены иллюстрации Е. Чарушина и А. Комарова.

Вопросы:

- Кто автор этих работ? (Евгений Чарушин.)

- Кого рисовал художник? (Животных: зверей, птиц.)

- Что вы можете сказать о животных, глядя на работы художника? (Е. Чарушин нарисовал детенышей животных.)

- Что можно сказать о шерсти зверей? (Они пушистые, мягкие.)

- Какие они по характеру? (Они еще маленькие, поэтому беззлобные и беззащитные.)

- Кто изображен на рисунках А. Комарова? (Взрослые Животные.)

Давайте объединим работы Е. Чарушина и А. Комарова. Подберите пары животных: взрослый

- детеныш. (Рысь - рысенок, лиса - лисенок, тигр - тигренок, глухарь - глухарка с глухарятами.)

- Посмотрите и скажите, чем похожи рисунки Е. Чарушина и А. Комарова? (Животные изрисованы в действии передан характер, настроение; лиса и рысь у А. Комарова ~ пушистые.)

- Чем отличаются работы этих художников? (Чарушин нарисовал детенышей, а Комаров ~ взрослых животных.)

- Что вы можете сказать о композиции рисунков? (Комаров изобразил животных в естественных для них условиях, они охотятся, а Чарушин рисует одних животных, немного добавляя травы.)

- Как вы думаете, какими материалами можно нарисовать животных, чтобы все увидели, какие они пушистые? (Сангина, гуашь и клеевая кисть, уголь.) Сегодня вы будете художниками-иллюстраторами и выполните рисунки животных, используя разные материалы. А чтобы вы лучше представили зверей, я загадаю вам загадки. Послушайте, как с помощью слова можно передать образ, характер животного.

Явился в желтой шубке:

Прощайте, две скорлупки!

(Цыпленок)

Хвост пушистый,
Мех золотистый
В лесу живет.

(Лиса)

Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу.

В дупле на старом дубе

Орешки я грызу.

(Белка)

Маленький, беленький,

По лесочку прыг-прыг,

По снежочку тык-тык.

(Зайчик)

Анализ. Выставить работы детей: отдельно детенышей и взрослых животных, если можно, то объединить в пары. Отметить характер, повадки, настроение нарисованных детьми животных. Обратить внимание на разнообразие выразительных форм.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТВОРЧЕСТВОМ В.А. ВАТАГИНА

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к творчеству В. Ватагина.

Познакомить с его характерной манерой изображения животных: малыши - ласковые и озорные, а взрослые - суровые и сильные. Ватагин изображал их с помощью различных художественных материалов - графитных и цветных карандашей, акварели, туши, угля, создавал скульптуру, керамические игрушки. Выделить выразительные средства: при передаче пушистости художник то использует разный нажим карандаша, то рисует острые тонкие штрихи, то покрывает лист мелки и точками. Учить детей определять индивидуальность животного внешнего вид, повадки.

Материал Репродукции: «Верблюд», «Заяц», «Мартышка Диана», «Северный олень». Скульптуры: «Ягуар», «Орел», «Шимпанзе Парис».

Ход образовательной ситуации.

Рассказ воспитателя.

- Сегодня на занятии мы познакомимся с очень интересным художником-анималистом Василием Алексеевичем Ватагиным.

Ватагин с детства любил животных, любил за ними ухаживать, а особенно любил их рисовать. Нелегко изображать животных, их не заставишь позировать, поэтому для их изображения нужна хорошая зрительная память.

Ватагин всю свою жизнь изучал повадки животных, подолгу находился в Зоологическом парке, ездил по всему миру, наблюдая за жизнью зверей. Он видел в каждом Животном так много своеобразия, жизнелюбия, красоты. Он изображал их различными материалами, создавал скульптуру. Среди его персонажей самые разнообразные представители животного мира - медведи, слоны, обезьяны, птицы, рыбы.

Вопросы:

- Каких животных вы видите на выставке?

- Какие средства использовал В. Ватагин для изображения животных?

- Чем похожи и чем не похожи заяц, верблюд, олень, мартышка? Сравните, какие у них головы, уши, глаза, туловище, ноги, шерсть.

- Какие различия в поведении этих животных можно назвать?

- Как изобразил В. Ватагин шерсть у зайца, у мартышки?

- Какой характер у этих животных?

Чтение отрывков из произведения С. Маршака «Детки в клетке».

ВЫСТАВКА КАРТИН ХУДОЖНИКОВ-АНИМАЛИСТОВ

Программное содержание. Дать детям понятие о том, что художники, изображающие животных, называются анималистами. Познакомить с художниками-анималистами Е. Чарушиным, А. Комаровым, В. Ватагиным, Д. Горловым. Учить определять, при помощи каких материалов выполнены работы художников (гуашь, черный карандаш, уголь, сангина) и из какого материала (дерево, фарфор, стекло, металл). Находить выразительные средства каждого художника.

Материал. Репродукции художника Е. Чарушина: «Рысенок», «Барс».

Скульптура малых форм: «Зайчик» (фарфор).

Репродукции В. Ватагина «Утка-кряква», «Бегемот», скульптура малых форм: «Орел» (дерево).

Репродукции А. Комарова: «Косули», «Соболь».

Репродукции Д. Горлова: «Северный олень», «Шакалы», «Жираф».

Скульптура малых форм: «Горностай» (фарфор), «Олень» (стекло), «Лань» (керамика).

Ход образовательной ситуации.

Рассказ воспитатели.

- Изображения животных встречались еще в рисунках на стенах пещер, строений и в скульптуре древнейших времен. Этот жанр изобразительного искусства называют анималистическим, а художников, отдавших ему предпочтение, анималистами. Многие художники любили писать животных, восхищаясь их цветовой окраской, гибкими движениями, выразительностью силуэтов. Евгений Чарушин так писал о животных: «Когда я смотрю на животное, то меня, как в детстве, поражает то, что это существо живое, как человек, но живет по-особому и смотрит по-особому, и что-то думает... И хочется мне понять, что вот это животное переживает, о чем оно думает - будь то птицы или звери»,

А известный художник-анималист Алексей Комаров говорил: «Какое счастье для художника - «разговаривать» с животными с карандашом в руке!»

Знаменитые русские художники изображали животных карандашом, красками, углем. А некоторые все свое творчество посвятили изображению животных. Это Ватагин, Комаров, Чарушин, Горлов.

Вопросы:

- Каких художников мы называем анималистами?
- Какие животные изображены на рисунках?
- Доводилось ли вам видеть этих животных в зоопарке?
- Есть ли здесь работы знакомых вам художников?
- Какими художественными материалами выполнены эти рисунки?
- Из какого материала сделаны скульптуры?
- Какие выразительные средства использовали художники для изображения шерсти животных, передачи их настроения?
- Как художники передали движения животных?
- Что говорят глаза животных об их характере?

ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДВЕДЯ РАЗНЫМИ ХУДОЖНИКАМИ

Программное содержание. Учить детей внимательно рассматривать иллюстрации, репродукции, скульптуру малых форм, где изображены медведи в разных позах, в разном эмоциональном состоянии. Учить определять, чем они похожи между собой и какая между ними разница; по манере письма, по изобразительным приемам находить, кому из художников (Е. Чарушину, В. Ватагину, А. Комарову,..) принадлежит художественное произведение.

Материал. Е. Чарушин: «Медвежата», «Медведица с медвежатами», «Медвежонок» (фарфор).

В. Ватагин: «Медвежонок», «Белый медведь» (фарфор). А. Белашов: «Медведи на Камчатке».

И. Шишкин «Утро в сосновом лесу».

Ход образовательной ситуации.

Вопросы:

- Какого животного изобразили художники в своих рисунках?
- Где взрослые медведи, а где медвежата?
- В каком настроении медвежата?
- Как художники передали их настроение?
- Что делают медведи?
- Как художники передали тревожность медведиц, заботливость по отношению к малышам?
- Где рисунки и скульптура Чарушина, Ватагина?
- Чем отличаются медвежата у Чарушина от медвежат Ватагина?
- Как художники передали фактуру шерсти у медвежат?

Рассказ воспитателя.

- Особым почтением и уважением пользовался у русского народа медведь. Он считался хозяином леса, обладателем необыкновенной силы, могущества и мудрости.

Художники-анималисты любят изображать красивого лесного зверя - медведя. И каждый художник изображает его по-своему.

Для передачи характера мягкой шерсти животного, можно работать акварелью по увлажненной поверхности концом кисти одним преобладающим цветом, затем вливаем другой цвет.

Этот прием использует Е. Чарушин. Медвежонок у него нежный, пушистый, трогательный зверек, он так правдиво написан, что кажется, будто мы ощущаем его мех, словно подержали его в руках.

А. Белашов рисует медведей черной тушью и пером. Шерсть у них получается гладкая, лоснящаяся от жира.

Шерсть у старой медведицы в работе Чарушина нарисована черным карандашом штрихами. Она будто стала дыбом. Медведица охраняет медвежат, и поэтому вид у нее настороженный.

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА-ИЛЛЮСТРАТОРА Е.И. ЧАРУШИНА

Программное содержание: познакомить детей с биографией и творчеством Е.И. Чарушина; формировать умения всматриваться в иллюстрации, замечать выразительные средства (движения, фактура шерстки животного, выражение глаз и др.), рассказать о них; воспитывать доброе отношение к животным. При рассматривании иллюстраций художника, обратить внимание на технику рисования художника полусухой жесткой кистью, поэтому его животные как живые, с богатым мехом и оперением.

Материал:

демонстративный материал: портрет Е.И. Чарушина, книги Чарушина «Медвежата», «Воробьишко» (на каждого ребенка), эстампы «Медвежонок», «Лисенок», «Олененок» (у воспитателя).

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель предлагает детям рассмотреть книги Е.И. Чарушина с его иллюстрациями. Спрашивает, кто автор текстов и рисунков. Затем демонстрирует портрет художника, рассказывает:

«Евгений Иванович Чарушин родился в городе Вятке. Там же прошло его детство. Мальчик очень любил животных, и в доме у него всегда кто-нибудь жил: собаки, кошки, птицы. Вместе со своей мамой будущий художник лечил и выхаживал уток, тетерок. Родные и знакомые часто дарили мальчику животных и птиц. Женя мог часами наблюдать за их поведением, привычками. Все ему было в их жизни интересно. Вот и начал мальчик зарисовывать понравившиеся ему случаи из жизни животных. Так появилось другое сильное увлечение – рисование. Когда Женя вырос, он выучился на художника и стал рисовать замечательные рисунки из жизни животных. Рисунки Чарушина не спутаешь ни с чьими другими. Все звери как живые».

Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации из книги Е.И. Чарушина «Медвежата». Вначале педагог показывает медвежат, которые изображены на обложке, говорит, что они ему очень нравятся: такие у зверят мягкие ушки, мохнатая шерстка, серьезные мордочки и толстые пятки; один малыш усердно сосет молоко из бутылочки.

Педагог просит детей рассказать про второго медвежонка. Если возникает необходимость, помогает заметить, что малышу тоже хочется молочка, да никак не удается его получить. Поэтому медвежонок и тянется к своему товарищу, будто просит поделиться лакомством.

Воспитатель спрашивает, какими средствами художник дает понять, что медвежата самые главные на этой картинке (Чарушин нарисовал медвежат крупно, на весь лист). Далее дети отвечают на вопросы, понравились ли им медвежата и почему, хотели ли бы они поиграть со зверятами.

Затем педагог просит рассказать, с помощью каких художественных средств автор рисунка предупреждает нас о том, что из этих хорошеньких медвежат вырастут хищные звери.

Воспитатель показывает еще одну иллюстрацию из книги: медвежата разбирают трубу на крыше. Они полностью поглощены этим занятием: один малыш выламывает кирпичи и спускает их по крыше вниз, с наслаждением вслушиваясь в шум, который производит; другой помогает ему, высунув от старания язык.

Дети рассказывают о зверятах, после чего воспитатель зачитывает соответствующие отрывки из книги.

Педагог предлагает детям рассмотреть картину «Лисенок». Спрашивает, нравится ли им этот малыш и почему, как чувствует себя лисенок в лесу и как об этом рассказывает художник.

Затем дети дают описание лисенка. Воспитатель привлекает их внимание к изображению елочки, просит подумать, зачем художник поместил ее здесь – ведь он не любил рисовать «посторонние» предметы.

Если дети затруднились с ответом, воспитатель объясняет, что с помощью этой детали Чарушин подчеркивает, как неудобно и страшно лисенку одному в лесу.

Далее дети рассматривают картину «Олененок». Воспитатель просит сказать, что это за животное, и кратко описать, каким изобразил его художник. Дети рассказывают, что олененок совсем маленький, беспомощный и слабый, с трудом стоит на ногах, они у него разъезжаются во все стороны. Педагог вызывает у детей желание помочь малышу, опекать его.

Заканчивает занятие воспитатель рассказом о том, что художник-иллюстратор Е.И. Чарушин мечтал, чтобы все дети любили животных и заботились о них.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ «ЗООПАРК» Е.И. ЧАРУШИН

Программное содержание: учить детей рисовать известных им животных; продолжать знакомить с творчеством Е.И. Чарушина. При рассматривании иллюстрации к стихотворению С. Маршака «Детский дом» обратить внимание детей на то, что зверята маленькие, неуклюжие, неумелые, беспомощные.

Материал:

- а) демонстративный материал: иллюстрации Чарушина к книге «Детский дом»;
- б) раздаточный материал: листы с силуэтами животных, краски, жесткие кисти.

Предварительная работа. Чтение и рассматривание иллюстраций Е.И. Чарушина.

Накануне занятия воспитатель предлагает детям «побывать в зоопарке». Рассказывает: «Дети, вы, наверное, помните, что художник Евгений Иванович Чарушин очень любил животных. Он мог подолгу любоваться ими, рисовал их. Но особенно нравилось художнику изображать детенышей животных. Вот и получается, что Чарушин рисовал маленьких зверят для маленьких ребят».

Затем дети рассматривают иллюстрации к стихотворению «Детский дом» С. Маршака. При этом педагог обращает внимание воспитанников на то, что зверята совсем маленькие, неуклюжие, неумелые, беспомощные, и спрашивает, как художник сумел передать это в своих

рисунках. Стараются, чтобы дети сами пришли к выводу: зверята, совсем не умеют самостоятельно есть (львенок вцепился в бутылку не стой стороны, волчонок забрался лапами в миску с едой, олененок опрокинул свою миску). Затем дети внимательно рассматривают остальные иллюстрации, находят интересные подробности в поведении малышей.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель читает отрывок из стихотворения «Детский дом» С. Маршака:

-Весною в нынешнем году

В зоологическом саду

Родился лев, барсук и рысь.

И медвежата родились.

Для них устроен детский дом

С зеленым лугом и прудом.

Они играют и лежат,

Козел бодает медвежат,

А лев и волк несутся вскачь

И разноцветный гонят мяч.

Педагог спрашивает у детей, где живут все зверята. Затем предлагает создать в группе свой зоопарк, нарисовав для него животных. Выясняет, кто кого будет рисовать. Перед детьми лежат листы с силуэтами животных. Воспитатель говорит, что сегодня дети должны раскрасить зверей способом тычка жесткой кистью. Спрашивает у детей, почему Чарушин любил использовать жесткую кисть? (звери покрыты шерстью, а жесткая кисть лучше всего может передать ее пушистость, взъерошенность).

Педагог показывает, как при помощи жесткой кисти и краски добиться пушистости животных (кисть нужно держать вертикально, в воду не опускать). Далее вместе с детьми показывает в воздухе, как они будут рисовать способом тычка. Таким образом, дети должны заполнить весь контур силуэта животного.

Во время практического занятия педагог следит за осанкой детей, как держат кисть, осуществляет индивидуальную помощь (дополнительный показ, совет).

После окончания работы, рисунки детей помещаются на доску с названием «Зоопарк». Воспитатель просит показать самого пушистого зверя, самого маленького и т.д. Спрашивает у детей, какой рисунок им больше понравился? Почему? Какой способ рисования, мы использовали сегодня?

Далее воспитатель хвалит всех ребят, говорит, что все очень старались, рисовали увлеченно, с желанием. Работы получились аккуратные, зверята на них как живые. Предлагает пригласить ребят из других групп полюбоваться на их зоопарк.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ «ПТИЧИЙ ДВОР» Е.И. ЧАРУШИН

Программное содержание: продолжать учить детей рисовать цыплят, кур, передавая их характерные особенности; познакомить с новыми иллюстрациями Е.И. Чарушина. Формировать умение рисовать и раскрашивать цыплят и курочку. Провести беседу по иллюстрации Е. Чарушина, где изображена курица с цыплятами. Обратить внимание детей, какие у курицы туловище, хвост, голова? Как художник нарисовал перышки? Какого цвета они? Цыплят у курицы много, но все они разные.

Материал:

- а) демонстративный материал: иллюстрации Чарушина к книжкам «На нашем дворе», «Про Томку», «Курочка», «Как Томка не показался глупым»;
- б) раздаточный материал: бумага, краска гуашь, кисточки;
- в) игровые персонажи: игрушки мышка, зайчик, кукла Маша и другие игрушки их игрового уголка.

Предварительная работа. Чтение отрывков из книг Е.И. Чарушина «На нашем дворе», «Про

Томку», «Курочка», «Как Томка не показался глупым»; рассмотрение иллюстраций с изображением курицы с цыплятами.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель приглашает детей пройти с ним в игровой уголок. Рассказывает, что игрушки – мышка, зайчик, кукла Маша и другие – никогда не видели живых кур и цыплят. Каждой игрушке очень хочется, чтобы у нее был свой цыпленок или курица, но не настоящий, а нарисованный на бумаге. Затем педагог предлагает, чтобы каждый ребенок помог какой-нибудь из игрушек – нарисовал ей цыпленка или курицу.

Дети выбирают игрушки, которым они будут помогать, и располагают их на столах или рядом с собой на стульчиках.

Когда все займут свои места, воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации Е.И. Чарушина, где изображена курица с цыплятами, затем обращает внимание детей на то, как художник нарисовал курицу: «Какие у курицы туловище, хвост, голова? Как художник нарисовал перышки? Какого цвета они – черненькие... беленькие?» Подчеркивает, что на хвостике у курицы перья расположены в ряд, а на крыльях выглядят как сплошные линии.

Педагог спрашивает, заметили ли дети, что у курицы много цыплят, но все они разные. Затем дает детям задание нарисовать для игрушек по цыпленку или курице.

В конце занятия игрушки «благодарят» детей за рисунки. Воспитатель предлагает всем детям поиграть с нарисованными персонажами в игровом уголке.

РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ «ТЕРЕМОК» Е.И. ЧАРУШИН

Программное содержание: продолжать знакомить детей с иллюстрациями Е. Чарушина; учить детей передавать характер героя в рисунке, используя различные приемы. Формировать умение самостоятельно рассматривать иллюстрации к сказке «Теремок», сосредотачивая внимание детей на средствах выразительности, которые художник использовал для передачи настроения персонажей: медведь свирепый, а остальные животные смелые, все хотят дать отпор косолапому.

Материал:

а) демонстративный материал: иллюстрации Чарушина к сказке «Теремок»

б) гуашь, палитра, кисти (белка) двух размеров, кисть с жесткой щетиной.

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Теремок» с иллюстрациями Е.И. Чарушина.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель предлагает детям самостоятельно рассмотреть несколько иллюстраций лежащих на столе каждого ребенка. Далее дети называют сказку и кратко пересказывают ее содержание (о чем сказка, кто ее главные герои).

Воспитатель спрашивает, знаком ли вам художник, который нарисовал рисунки к этой сказке, почему они думают, что это Е.И. Чарушин.

В процессе последовательного рассматривания иллюстраций педагог сосредотачивает внимание детей на средствах выразительности, которые художник использовал для передачи настроения персонажей: «Посмотрите, какой свирепый Медведь! Лапы поднял, когти свои острые выпустил, пасть раскрыл и рычит. Лиса смелая, тоже кричит на Медведя, огрызается. И волк по-своему противостоит Медведю. Все готовы дать отпор косолапому. Даже Мышка смеется, что ни с чем останется Медведь.

Затем педагог предлагает двум-трем детям рассказать, какая иллюстрация Васнецова к сказке «Теремок» им понравилась больше всего и почему.

Педагог предлагает воспитанникам выбрать одного из персонажей сказки и нарисовать с помощью жесткой кисти. Сначала воспитатель обращает внимание на то, что Евгений Иванович сначала делал набросок карандашом и это же должны сделать дети. Потом смешать краски, добываясь необходимого оттенка, цвета и рисовать сухой кистью, а тонкой кистью прорисовать

мелкие детали, добиваясь выразительности изображения.

Во время практической работы воспитатель в индивидуальном порядке оказывает детям необходимую помощь.

В конце рисования воспитатель читает стих:

Живым существам очень трудно без дома!

Жилье нужно птицам, зверям, насекомым...

Живым существам без жилища – беда,

И зверям, конечно, без дома совсем никуда.

- Дети, давайте поселим наших животных в новый большой теремок.

Дети располагают рисунки на тереме (доске).

В заключении педагог проводит анализ детских рисунков: «Кого вы нарисовали? Какое настроение, какой характер вы хотели передать? Как вам это удалось?».

СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К СКАЗКЕ «ТЕРЕМОК» Е.И. ЧАРУШИН

Программное содержание: продолжить знакомить детей с творчеством Е. Чарушина; закреплять представление о средствах художественной выразительности в иллюстрациях к детским книгам. Формировать умение располагать изображение на рисунке, не ограничиваясь узкой полоской, а свободно располагать на всем листе бумаги, различать пространственные отношения, изображать не только животное, а составлять композицию, которая объединяет всех животных, видеть и осмысливать позу животных, так как расположение фигуры в пространстве придает сюжетность и сказочность изображения, передавать взаимоотношения персонажей, динамику действия.

Материал:

а) демонстративный материал: иллюстрации к сказке «Теремок» Е.И. Чарушина;

б) раздаточный материал: гуашь, палитра, мягкая тонкая кисть, жесткая кисть, альбомные листы.

Предварительная работа: чтение сказки «Теремок», рисование персонажей сказки, выставка книг с иллюстрациями Е.И. Чарушина, выставка иллюстраций детей.

Ход образовательной ситуации.

Воспитатель предлагает детям вспомнить героев сказки «Теремок». Дети перечисляют персонажей, а педагог вывешивает на доску рисунки детей с предыдущего занятия. Педагог спрашивает: «А что же еще есть на рисунках Евгения Ивановича, что мы еще не рисовали?». Дети отвечают, что терем. Воспитатель просит описать этот домик: «Из чего он построен? Какая крыша? Какие украшения есть на теремке?».

«А сейчас наша группа превратится в художественную мастерскую, а мы с вами в художников-иллюстраторов и нарисуем сюжет из сказки «Теремок». Далее воспитатель говорит, чтобы дети продумали сюжет рисунка с несколькими персонажами сказки, животные должны быть изображены в движении. После, педагог предлагает приступить к практической работе, при этом напоминает, что рисовать они будут все в той же технике с жесткой кистью, с прорисовыванием мелких деталей мягкой маленькой кисточкой.

Сначала дети должны сделать набросок карандашом, затем смешать краски на палитре нужного оттенка.

Во время творческой работы детей воспитатель в индивидуальном порядке осуществляет помощь, следит за осанкой детей и как воспитанники держат кисть.

В завершении занятия устраивается выставка из детских работ. Воспитатель спрашивает о творчеством, какого художника-иллюстратора дети познакомились? Что воспитанникам запомнилось больше всего?

КТО СОЗДАЁТ РИСУНКИ В КНИГАХ

Программное содержание: Закрепить представление детей о книжной графике, о сложности труда художника - иллюстратора, процессе и последовательности его работы над иллюстрацией. Поддержать у детей интерес к рассматриванию иллюстраций уже знакомых художников (Ю.А. Васнецова, Е. М. Рачёва, Е. И. Чарушина); подвести детей к пониманию того, что книга - это произведение искусства, поэтому относится к ней, следует бережно и аккуратно.

Материалы: книги с иллюстрациями Ю. Васнецова, Е. Чарушина, Е. Рачева, В. Конашевича, В. Сутеева и других художников; книжки разного типа: книжка - игрушка, книжка - раскладушка, книжка - дом, книжка - малышка; иллюстрации для игры «Будь внимательным».

Предварительная работа: чтение литературных произведений с иллюстрациями вышеназванных художников; рассматривание иллюстраций; изобразительная деятельность детей на темы разных сказок, потешек, рассказов.

Ход образовательной ситуации.

1. Беседа о книгах.

Звенит колокольчик.

- Ребята, волшебный колокольчик приглашает нас в Книжный мир. Здесь нас ждут любимые книги, иллюстрации знакомых художников.

Я предлагаю пройти к книжной выставке и посмотреть, какие же здесь есть книги, полюбоваться ими. (Дети ходят, смотрят, беседуют друг с другом. Присоединиться к беседе детей, поговорить о книгах).

Собрать детей вокруг себя с помощью колокольчика.

Я вижу, что вам интересно, вы очень любите книги, у вас много впечатлений. Давайте немного поговорим.

- Почему вы любите книги?

- Кто создает рисунки в книгах?

- Как они называются?

- Для чего же нужна иллюстрация в книгах? (Иллюстрация нужна для того, чтобы помочь понять содержание книжки. Она наглядно рассказывает о том, какие герои, нравятся ли они художнику, как они поступают).

- Можно ли по рисункам догадаться, о чем эта книга? (Показать 2-3 книги).

- Чем рисуют художники - иллюстраторы?

2. Дидактическая игра «Узнай художника - иллюстратора».

- А сейчас поиграем в игру «Узнай художника - иллюстратора». Я вам расскажу о художнике, а вы внимательно послушайте и отгадайте кто это?

- Этот художник родился в Вятке. Он очень любил животных и в доме у него всегда кто-нибудь жил: собаки, кошки, птицы. Вместе с родителями будущий художник лечил, выхаживал уток, тетерок. Родные часто дарили ему животных и птиц. Он всегда за ними наблюдал и зарисовывал понравившиеся случаи из их жизни. (Евгений Иванович Чарушин).

- Дети, я знаю, что вы любите песенки - потешки. Кто хочет рассказать? Какой художник рисовал иллюстрации к этим потешкам? (Юрий Алексеевич Васнецов).

- Отгадайте, какой художник иллюстрировал сказки о животных. Он одевал своих героев - животных в русскую народную одежду, рисовал гуашью, акварелью и углем. В его иллюстрациях отражена русская природа. Все его рисунки, пронизаны русским духом. (Евгений Михайлович Рачёв).

3. Дидактическая игра «Будь внимателен».

- А сейчас я вам раздам иллюстрации, и мы поиграем в игру «Будь внимательным».

Посмотрите на это домик. Какой художник мог бы нарисовать этот дом (Васнецов).

- Подойдите к нему те, у кого иллюстрация, нарисованная художником - иллюстратором Ю.А. Васнецовым.

- А какой художник мог нарисовать этот дом? (Чарушин). Подойдите с иллюстрациями этого художника.

- Посмотрите на свой домик внимательно. Сейчас будет звучать музыка, вы можете танцевать, а когда музыка остановится, найдите свой домик.

- Поменяемся иллюстрациями и поиграем еще раз.

4. Рассказ об оформлении книг художниками.

Звенит колокольчик, приглашает детей сесть.

- Ребята, послушайте о том, как работает иллюстратор над рисунками в книге.

Обычно художнику нравится рисовать что-то одно: или про животных, или про детей, или иллюстрировать сказки. Он сначала внимательно читает несколько раз, затем представляет себе героя, пытается понять какой он: добрый или злой, хвастливый или простодушный, сердитый или веселый, где он живет, как одевается. Затем делает много рисунков - набросков.

Каждый художник по - своему видит мир, его красоту, каждый по - своему видит героев, о которых рассказывает писатель.

Художник - иллюстратор придумывает и конструкцию книжки, ее оформление от начала до конца, расположение в ней текста, букв. Вот посмотрите, какие бывают книжки по конструкции: книжка - игрушка, книжка - раскладушка, книжка - малышка, книжка - образ. (Показать книги, обратить внимание на расположение в них иллюстраций).

Вот как много интересных книг придумали и оформили художники для нас. Работа у них трудная и непростая. Над каждой книгой они работают подолгу. Поэтому нам следует очень бережно относиться к каждой книжке, уважая их труд и труд писателя, который придумывает рассказ или сказку для нас.

5. Создание детьми книги о животных.

-А сейчас я предлагаю вам стать художниками - иллюстраторами и создать всем вместе книгу о животных. Каждый из вас нарисует животное, но необычным способом. Нужно обвести свою руку на листе. Пальцы расположить по желанию. Посмотреть внимательно, кто получился и дорисовать. Дети работают, звучит негромкая мелодия. Помогать детям советами. В конце рисунки рассмотреть. Дети мы из ваших рисунков сделаем книгу. Воспитатели запишут ваши рассказы о животных, и эту книгу можно будет рассматривать или подарить кому-нибудь.

Звенит колокольчик. Прощается с детьми.

Список использованной литературы

1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учебное пособие / Г.Г. Григорьева. - М.: Академия, 2000. - 272 с.
2. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью.- М.; Педагогическое общество России, 2013. – 325 с.
3. Дошкольникам о художниках детской книги. Составитель Доронова Т.Н. - М.; «Просвещение», 1991. – 312 с.
4. Кионова В. Сравнение иллюстраций как один из путей развития эстетического восприятия у детей 5 – 7 лет // Дошкольное воспитание. – 1973. – №2.
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество / Т.С. Комарова. - М.: Педагогическое общество России, 2009. - 176 с.
6. Котова И. О некоторых особенностях восприятия иллюстраций младшими дошкольниками / И. Котова // Дошкольное воспитание. - 1973. - № 2. - С.11.
7. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / Л.С. Кудрявцева. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 208 с.
8. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике / Н.А. Курочкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. - 160 с.
9. Пчелинцева Е.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества / Е.В. Пчелинцева. - Н-Новгород: изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. - 32 с.
10. [infourok.ru»metodika-oznakomleniya-doshkolnikov-s...](http://infourok.ru/metodika-oznakomleniya-doshkolnikov-s...)