

Предисловие

Основная задача иллюстрации – воссоздать литературно-художественное произведение средствами изобразительного искусства: достоверно и зрительно конкретно представить героев литературных произведений, обстановку действия, костюмы персонажей, основные эпизоды писательского повествования. Иллюстрации вдумчивого художника всегда вызывают доверие читателя. За кажущейся простотой, ясностью и понятностью иллюстраций стоит напряжённый труд их создателя, который может продолжаться месяцы и годы. Иллюстратор соединяет в себе вдумчивого, проницательного читателя и художника, который переводит свои впечатления от текста художественного произведения в рисунки, призванные раскрыть идейное и психологическое богатство слова писателя.

Иллюстрации художников, рекомендуемые в пособии, сопровождаются краткими очерками о художниках, об искусстве книжного рисунка, о литературных произведениях, которые получили непосредственный отклик в иллюстрациях. Выполнение заданий и подготовка ответов на вопросы приблизит школьников к пониманию сложного искусства иллюстрации, поможет глубже разобраться в иллюстрируемых художественных произведениях. Иллюстрации помогут учащимся заметить то, что при первом чтении оказалось упущенным, лучше запомнить прочитанное, так как слово писателя в сочетании с изображением надолго остаётся в памяти читателя.

В пособии отдано предпочтение лучшим иллюстрациям художников к произведениям, изучаемым в школе. Вместе с тем, нетрудно предположить, что учитель-словесник может отдать предпочтение иллюстрациям и других художников.

Отбирая иллюстрации для их использования на уроках, необходимо исходить из того, что они восполняют недостаточность жизненных наблюдений и впечатлений учащихся, особенно при изучении тех художественных произведений, которые отделены от наших дней многими десятилетиями.

Расположение произведений в пособии обусловлено не историко-литературным принципом, а последовательностью изучения произведений, определённой в школьных программах по литературе.

Демонстрация иллюстраций на уроках предполагает широкое использование современной демонстрационной техники. Так, интерактивная доска позволяет легко переносить изображения с ноутбука. Использование проекторов различных типов даёт возможность переносить на большой экран изображения с различных устройств. Составление презентации во многом облегчает использование иллюстраций в процессе учительского рассказа или в процессе литературной беседы. Возможно составление презентации по заданиям учителя и силами самих учащихся, когда они подыскивают нужный материал в интернете по запросу: «Иллюстрации художника к тому или иному литературному произведению».

Художественная иллюстрация как графический комментарий литературного произведения

Многосторонние диалектические связи литературы с другими видами искусства способны обогатить преподавание литературы в школе. Её изучение во взаимодействии с другими видами художественного творчества имеет не только мировоззренческое значение, но и совершенствует чувственный мир подрастающего человека. Изучение литературы в соприкосновении с другими видами искусства делает мысль наглядной, а переживание конкретным. Подавляющее большинство представлений, возникающих в сознании читателя, в том числе школьника, воспринимающего художественный текст, связано со зрительными ассоциациями, поскольку зрительная связь человека с окружающим миром самая широкая и богатая. В решении проблемы совершенствования восприятия художественной литературы фактор преобладания зрительных представлений определяет важную роль произведений изобразительного искусства, которые, благодаря своей зримой природе, способны уточнить и обогатить восприятие литературного произведения школьниками разных возрастных групп.

Наиболее тесно изображение и слово переплетаются в искусстве иллюстрации. Иллюстрация (от латинского – *ilustratio* – наглядное изображение, описание) – вид изобразительного искусства, в основном художественной графики, имеющий своим назначением образное пояснение текста литературного произведения. Являясь его зрительной интерпретацией, художественная иллюстрация даёт пространственное изображение литературного произведения, выполняет функцию своего рода изобразительной речи. «Она

сочетает в себе статику изображения и динамику повествования, «рассказа в картинках», параллельно словесному... Иллюстрация – сложное, богатое искусство, нелегко поддающееся какому-либо упорядочению и классификации, нередко – глубоко интеллектуальное и одновременно эмоционально напряжённое» (1, с. 9–10).

Потребность в комментировании текста возникает почти одновременно с появлением письменной литературы. В Древней Руси все искусства связаны с литературой. Высокого уровня достигает и искусство книжной иллюстрации. Уже одна из наистарейших русских рукописных книг – «Путятина минея» – удивляет обилием мелких разрисованных инициалов. Древнейшие литургические книги свидетельствуют о том, что они задумывались как произведения, являющие собой синтез словесного и изобразительного искусства. «Остромирово евангелие» 1056–1057 гг., древнейшая из сохранившихся датированных книг, отличается совершенством художественного оформления, в котором органически сливаются искусство орнамента и миниатюры. Явно уступает ему в уровне художественного оформления «Архангельское евангелие» 1082 года, но экземпляр его ценен тем, что содержит фиксацию эстетического восприятия одного из рисунков, над которым чернилами было написано: «А любя заставица!». Широкое распространение на Руси получили псалтири, которые неоднократно переписывались и разрисовывались. Выдающейся рукописной книгой является, например, «Киевская псалтирь» 1397 года. Какими же качествами именно эта Псалтирь обеспечила себе столь длительное существование? Прежде всего, своими высокохудожественными – живописными и графическими – качествами, далеко не исчерпывающе раскрытыми в работах специалистов-искусствоведов. Во-вторых, менее заметным и менее известным свойством – большой выразительностью и доступностью своих иллюстраций, их органической и ясной связью с текстом книги. В иллюстра-

ции «Киевской псалтири» с необыкновенной, предельной сжатостью отразилось понимание Псалтири древнерусским читателем, который в данном случае являлся одновременно и её иллюстратором. «Энциклопедизм содержания Псалтири нашёл в этих иллюстрациях своё всестороннее отражение; её содержание стало благодаря им понятным и близким читателю» (2, с. 66).

Обильно снабжались рукописными миниатюрами и печатные книги. Великолепным образцом ранних русских изданий является книга «Службы и жития Сергия и Никона Радонежских» (1646), которая была по полям «писана в лицах», то есть иллюстрирована многокрасочными миниатюрами. Какие же задачи ставили перед собой древнерусские художники-миниатюристы? Их подкупает возможность в пределах одного рисунка «малыми только знаменны и шары» (линиями и красками) передать «должайшие истории». Безвестный средневековый художник убеждён в силе воздействия миниатюр на читателя и называет их «неустанными ораторами» и «неусыпными проповедниками» (3, с. 15). Таковы были первые теоретические представления об иллюстрации, которые получили развитие в первой трети XIX столетия.

Исследователи русских иллюстрированных изданий конца XVIII – начала XIX века свидетельствуют, что книжная миниатюра в них носила чисто украшательский характер. Небезуспешная попытка соединить изобразительное искусство с поэтическим произведением, придать иллюстрации роль союзника литературного текста принадлежит А. Н. Оленину, возглавлявшему Публичную библиотеку и Академию художеств. Созданный им кружок, в который входили Н. А. Львов, Г. Р. Державин и И. А. Иванов, много сделал для иллюстрирования произведений Жуковского, Державина, Пушкина, Крылова, Озерова и других писателей. А. Н. Оленин и члены его кружка теоретически обосновали новую роль иллюстраций в книге. В рассуждении «О значении чертежей на заглавных