

**Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему:
«Иллюстрации к повести-феерии А. Грина «Алые паруса»**

Выполнила: обучающаяся детского
объединения «Изостудия «Цвета радуги»
Князева Олеся Юрьевна,
15 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Выпускная итоговая работа (творческий проект) "Иллюстрации к повести-феерии А. Грина "Алые паруса" состоит из трех работ формата А2.

Повесть-феерия Александра Грина "Алые паруса" дышит нежностью, лаской и душевным теплом, той не сбывающейся мечтой, без которой жизнь ограничена, скучна и духовно бедна. Визуальные образы помогают читателю глубже ощутить эмоциональную атмосферу и понять основную суть литературного произведения.

Я выбрала данную тему, потому что художник способен следовать за мыслью автора и отразить её наиболее ярко через иллюстрацию.

Цель проекта:

- написать иллюстрации к произведению А.С. Грина "Алые паруса".

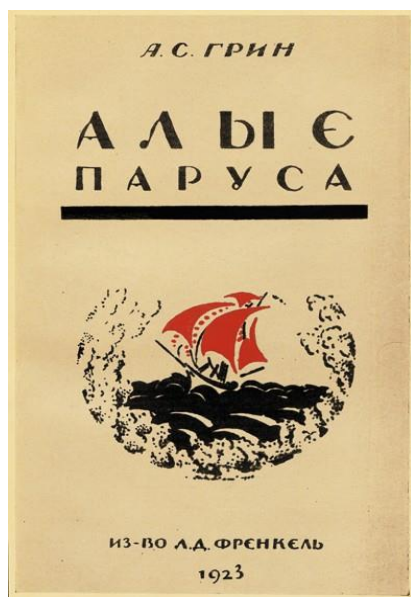
Задачи:

- исследовать своеобразие и самобытность творчества художников-иллюстраторов повести-феерии Александра Грина «Алые паруса»;
- показать значение работ художников в раскрытии идейно-художественного своеобразия данного литературного произведения;
- сделать подборку иллюстративного материала;
- попробовать себя в роли художника-иллюстратора, выполнив несколько иллюстраций к произведению Александра Грина «Алые паруса».

Иллюстрация – от латинского *illustratij* (иллюстрати) – освещение, наглядное изображение, это рисунок, иллюстрирующий и поясняющий текст.

Вплоть до 1 XIX века иллюстрации в основном использовали как украшения книг. Существовали они в различных формах: гравюры, виньетки, миниатюры, графические зарисовки и просто декоративный орнамент.

Во второй половине XIX века начинается так называемый Золотой век иллюстрации, связанный с распространением массовых журналов и газет.

В начале XX века искусство иллюстрации активно развивалось, появились новые стандарты. Мастера начали работать в технике акварельной живописи, используя изображения в ведущих модных изданиях. Особенность краски позволяла передать все детали портрета и костюма: переплетение кружева, блеск шелка. Сформировалась стилевая система модерна и последующего за ним ар-деко.

Именно в эту эпоху появилась повесть-феерия "Алые паруса" писателя А.С. Грина. Автор повествует о непоколебимой вере и всепобеждающей, возвышенной мечте, о том, что каждый может сделать для близкого чудо. Над произведением писатель работал около пяти лет: начиная с заметок в 1916 году и до издания первой главы книги «Грэй» в 1922 году.

Обложку первого издания «Алых парусов», изданных в начале 1923 года в петроградском частном издательстве Френкеля, украсила небольшая изящная гравюра трехмачтового кораблика, созданная российским и советским художником, книжным иллюстратором **Александром Павловичем Могилевским** (1885-1980).

В конце 1920-х - начале 1930-х годов А.П. Могилевский был главным художником и членом художественного совета по книгам для детей Государственного издательства.

Образ алых парусов появляется в повести с первых страниц. На обложке книги художник отражает мысль автора, усиливая зрительное восприятие текста, выделяет и делает акцент именно на цвете: ярко-красных парусах.

Впервые иллюстрированные произведения А. Грина появятся в 1963 году в многотиражном шеститомном собрании сочинений в издательстве «Правда». Иллюстратором станет известный советский художник **Савва Григорьевич Бродский** (1923 - 1982). Художником было сделано более 50 иллюстраций. Работы к «Алым парусам» отражают смешение реальности и грез в единое, нераздельное целое.

С.В. Бродский писал: «Трудно представить зрителю, сколько мыслей, сомнений, творческих терзаний, сколько вопросов, проблем встаёт перед ним (художником-иллюстратором), прежде чем он нанесёт первый штрих... Много дум промелькнёт в раскалённой голове художника, склонившегося над чистым белым листом бумаги».

Основное внимание художник уделил героям литературных произведений А.С. Грина.

Александр Грин импонировал художнику соединением реальности с романтической правдой вымысла. Писатель не считал свои сочинения чистым

вымыслом, фантазией, он глубоко верил в правду, в свою правду. С.В. Бродский попытался их объединить. Всего в четырёх иллюстрациях, к тому же помещённых, как вклейки, с двух сторон каждого листа, ему было необходимо выразить самое главное в гриновской феерии. Главных героев С.В.Бродский помещает в метафорическое цветовое пространство, подвижное, ассоциативное - в нашем представлении это мечта и разум вместе. И это хорошо.

В геометрических переплётках видятся и паруса, и морская стихия, и та мечта, которой нет названия...

В эту пластическую метафору вписаны портреты Ассоль и Грэя. Их трактовка достаточно интересна.

Ассоль изображена дважды крупным планом. На одной из иллюстраций она красотка с высокими скулами, длинными чёрными ресницами, яркими полуоткрытыми губами, открывающими белоснежные зубки. Эта работа художника вызывает ассоциацию с обложкой современного массового журнала.

На другой иллюстрации Ассоль –девочка: белый чепчик, сосредоточенное милое личико, всматривающееся в прозрачность воды (там где-то игрушечный парусник). Весь её облик не лишён поэтичности. Обаяние, очарование и тайна заключены, прежде всего, в глазах, во взгляде.

Грэй - светловолосый эпатажный красавец, небрежно расположившийся в кресле с трубкой в руке, вызывает в памяти одного из звёздных актёров голливудского фильма.

Две романтические фигуры среди интересно найденных, бурных линейных движений парусов, шторма, освещённые корабельным фонарём в напряжённом ракурсе.

Таковыми увидел и изобразил главных героев талантливый художник.

В 2000 году повесть-феерия «Алые паруса» опубликована издателем Анатолием Махловым с иллюстрациями петербургского художника **Михаила Абрамовича Бычкова** (род. в 1951 г.).

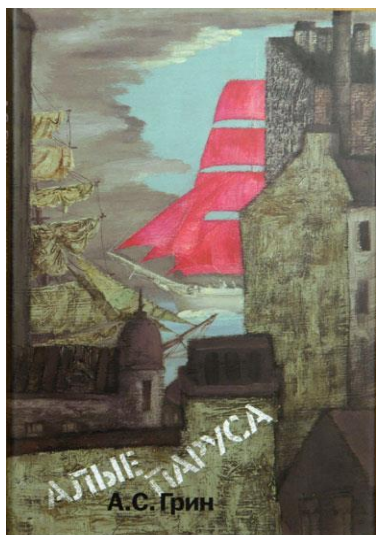
М.А. Бычков-одарённый иллюстратор детских книг. Произведение «Алые паруса» взволновало художника: «Настолько вошёл в эту вещь, что она сама вошла мне в кровь». Над авторским проектом художник работал 12 лет, не рассчитывая на издание.

За «Алые паруса» М.А. Бычкову в 2002 году будет присуждён Почётный диплом Международного совета по детской книге (IBBY), имя художника впишут в Почётный список авторов самых красивых книг мира.

Бесконечно перечитывая повесть, выписывая поразившее, составляя досье на каждого героя, иллюстратор понял, что алые паруса, их цвет, так важный для Грина, должен быть воплощён непременно. «Настолько достала чернуха, грубая материальность «грязных и хищных парусов», что я вдруг понял: мне нужен алый цвет. Нужны надежда, любимая мысль Грина и алый цвет».

Подлинный книжник, Михаил Бычков считает своей задачей «создать яркий образ книги, связывая и соподчиняя все элементы в поисках гармонии, рождающей красоту». Того же он добивался в «Алых парусах». Всю книгу, а не только иллюстрации, он выстраивает как некий художественный образ. Образ ожидаемого чуда, воплощённого в алых парусах, противопоставляя его иному образу - обыденности, заурядности и пошлости. Также неоднозначно он решает и образ моря, и самих персонажей.

Для осуществления поставленной задачи рисунок цветными карандашами не подходил. Художник начал экспериментировать с красками и довольно скоро придумал гибкую, легко трансформируемую технику многослойной фактурной живописи.

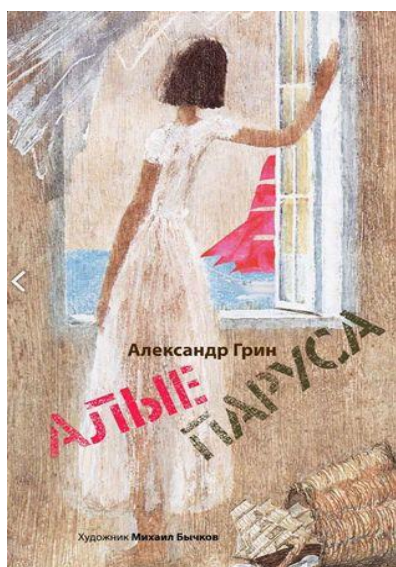
На первом форзаце как предупреждение звучат гриновские слова, данные на чёрном белым: «...Много ведь придётся в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых». И море, на соседней странице, тут шумное, беспокойное, грозное. Мрачный колорит. Трудно виднеющейся в неприветливых волнах утлой лодчонке под скромным парусом бороться с ним в одиночку.

Технику, по признанию художника, он выбрал фактурную, живописную, плотную - с полным ощущением реальности того, что происходит.

М.А. Бычкову кажется необходимым напомнить читателям слова Грэя: «...я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками... улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное, нужное слово». Этот высокий гриновский постулат художник выносит на последнюю страницу, форзац, давая его белыми буквами на голубом фоне напротив знакового образа - корабля с алыми парусами в плещущих под солнечным светом светлых морских волнах и маяка с остроконечным красным завершением. Читателю необходимо вчитываться и вглядываться. Символические, метафорические сцены и образы пройдут через всю книгу. Они начинаются с обложки (второе издание 2014 года с изменённой на ней иллюстрацией.) Невесомая девичья фигурка под прозрачным платьем. Она повернута спиной не столько к нам, сколько к обыденной жизни. Мы не видим лица, только тёмную головку с короткой стрижкой, открывающей нежную шею. Тонкая смуглая рука прикасается к открытому окну, а за ним — то ли мечта, то ли реальность - край всплывающих алых парусов. Так начинается их тема. Она даётся на фоне сознательно неровно положенной краски

цвета дерева (работа темперой). Цвета того скромного деревянного дома, где в книжной реальности проживает девушка с певучим именем Ассоль, по-испански означаемом «к солнцу».

Не менее интересны иллюстрации российской художницы **Алешиной Нонны Владимировны** (род. в 1964г.). С 1989 года она работает художником-иллюстратором. Прирожденный и очень талантливый художник-иллюстратор. Нонна Алёшина неоднократно принимала участие в выставках как в России, так и за рубежом.

Графические и живописные работы Нонны Алешиной мне наиболее импонируют и близки по стилю исполнения. Её работы проникают в человеческую душу и заставляют сопереживать прочитанным текстам, проиллюстрированных ею книг.

Книга А.Грина «Алые паруса» с иллюстрациями Нонны Алешиной вышла в 2008 году в издательстве «ТриМаг».

Отличное художественное оформление, акварели, реалистичные и действительно прекрасные, звучат абсолютно в унисон с текстом.

На мой взгляд, современной художнице Нонне Алешиной удалось тонко прочувствовать и передать на бумаге дух произведения.

Попробовала и я прикоснуться к великому произведению А.С. Грина и отразила свое восприятие повести-феерии, выполнив несколько иллюстраций.

Этапы работы над иллюстрациями

1. Выбор композиции для иллюстраций.

Перечитав произведение «Алые паруса», я выбрала для своих работ три сцены из повести-феерии: «Грэй впервые увидел Ассоль», «Грэй замороженно смотрит на алый шелк», «Исполнение мечты».

Просмотрев множество иллюстраций различных художников к этому произведению, я продумала композиции и образы героев. В проработке композиций мне помогли строки повести-феерии к выбранным мною сценам, которые более точно отражают эмоции героев и место действия сюжета.

Я выбрала три основополагающих сцены произведения для своих иллюстраций. На первой иллюстрации **«Грэй впервые увидел Ассоль»** действие происходит на природе. На переднем плане задумчивый, очарованный незнакомкой Грэй и прекрасная, безмятежно спящая Ассоль. На заднем плане находится ветвистое дерево.

Цвета одежды героев на моей иллюстрации выбраны вовсе не случайно - они отражают замысел автора книги. Один из приемов А.С. Грина – материализация цвета для ассоциативного пути раскрытия образов героев.

Через цвета виден характер героини и особенности её нелегкой жизни. Очень много трудностей выпало на долю Ассоль, они переданы черными и темными оттенками. Но главные цвета в жизни и судьбе девушки - алый, символ любви, надежды, мечты; белый - чистоты, нежности, невинности и голубой - цвет моря, радости.

На второй иллюстрации **«Грэй заморожено смотрит на алый шелк»** сцена развернулась в лавке с тканями. Это один из самых волнительных и значимых эпизодов книги. На переднем плане изображен Грэй, сидящий в кресле, все его внимание приковано к алой ткани. На заднем плане за спиной Грэя виден хозяин лавки, с напряжением ожидающий решения капитана.

Увидев Ассоль, Грэй сразу же понял, что она стала частью его жизни. Узнав о мечте незнакомки, юноша решился на подвиг ради осуществления мечты Ассоль. Первым делом он выбрал цвет для парусов. Какие оттенки красного ему только ни предлагали: «пурпурный, розовый, оранжевый, красный...». Он сумел увидеть и узнать среди множества оттенков именно тот, который загадала Ассоль, так как хотел осуществить её мечту полностью, что свидетельствует о его умении увидеть самое главное и прежде всего сердцем.

На третьей работе **«Исполнение мечты»** отражена заключительная сцена повести-феерии «Алые паруса». Мечта исполнилась! На переднем плане Ассоль и Грэй, изображены в движении, навстречу друг другу и сбывшимся грёзам. На заднем плане видны «Алые паруса» - символ надежды, веры в чудо. Алый цвет символизирует радость, ликование, победу добра над злом.

Во время выбора работы стремилась передать зрителю чувства героев повести-феерии, их эмоции, волнение и надежду, веру в мечту. Этого я попыталась добиться, выполнив все три работы в стиле реализм. Иллюстрации выполнены в холодных оттенках, композиции на них асимметричны, главными в ней являются герои литературного произведения – Ассоль и Грэй. В работе присутствует мягкий контраст с добавлением акцента на персонажи.

2. Техника выполнения и подготовка оборудования.

Я решила выполнить иллюстрации в технике гуашевой живописи. Рисовала художественной гуашью фирмы «Гамма». За время занятий в изостудии гуашь привлекла меня своим плотным, матовым и бархатистым покрытием.

Гуашь - краска, состоящая из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим и примесью белил. Основой для гуаши могут служить оргалит и приклеенный на него холст, фанера, дерево, плотная бумага и картон. Я взяла плотную бумагу формата А2.

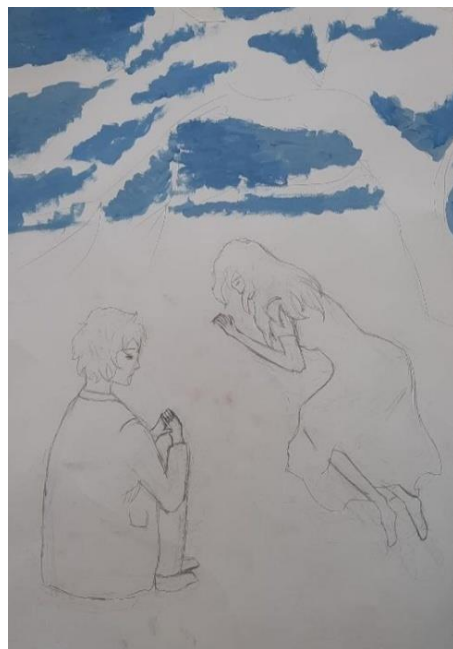
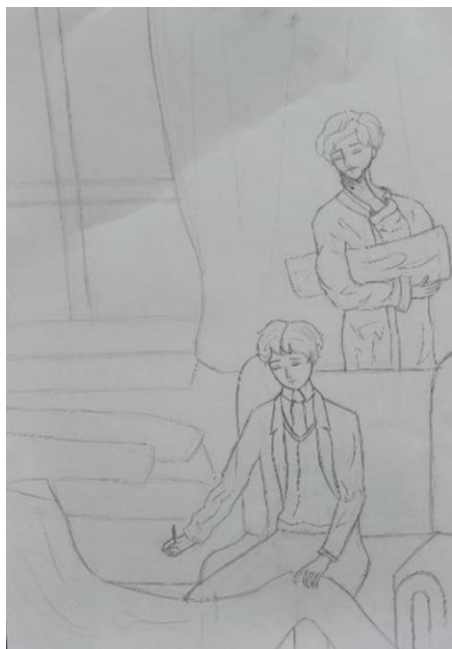

Лучше всего для гуаши подходят кисти из искусственного волоса, созданного по специальной технологии. Волоски таких кисточек, как правило, окрашены в оранжевый цвет. Из-за того, что каждый волосок плавно утончается, сходя к кончику на нет, такая кисть легко отдает воду и краску. К тому же эти кисти отличаются уникальной долговечностью, что избавляет от необходимости менять их чаще, чем того хотелось бы. Кроме синтетики можно работать и колонковыми кистями.

Для выполнения своих работ мне потребовались кисти: тонкая № 1, кисть № 5 с круглым цоколем и длинным волосом, кисть № 4 с плоским цоколем, кисть № 8 с плоским цоколем и волосом, длина которого в полтора раза больше ширины. Я использовала две кисти из щетины, палитра. Работы выполняла на полватмана листа бумаги формата А2.

3. Выполнение рисунка в карандаше. Прежде чем взяться за кисть, я сделала наброски карандашом. На всех трех иллюстрациях карандашом нанесла очертания героев, их я разместила на переднем плане. Проработала детали заднего плана. В первой работе – дерево, во второй – обстановка лавки торговца, в третьей – корабль. Затем по контурам шаг за шагом вырисовывала их очертания.

Грифели карандашей, использующихся для рисунка под гуашь, должны быть мягкими (М, 2М). В противном случае карандаш царапает бумагу, оставляет бороздки, из-за чего краска распределяется по основе неравномерно.

4. Работа красками.

В написании своих работ я использовала разные художественные приемы, чтобы достичь разнообразных художественных эффектов.

Работы начинала с основного цветового покрытия заднего плана (фона), для этого использовала приемы заливки и лессировки. Краска при этом не должна быть слишком жидкой, по густоте должна напоминать жидкую сметану.

Далее последовательно наносила краску: от светлых оттенков к темным. Начинала работу над лицами с самых светлых участков.

Равномерно мазками наносила густую краску от света к теням. Обязательно прописывала контуры. Применяла прием лессировки, когда краска плавно переходит одна в другую. Для этого кистью с водой плавно делала переходы между мазками и тонами.

Фигуры сначала писала по локальным цветам, а только потом прорабатывала светотень и складки. Кисть вела от контура к центру.

Когда весь лист был покрашен краской локальными цветами, приступила к исправлению ошибок и проработке деталей.

Исправляла ошибки границ светотени на одежде, а также в анатомии людей. Вот такие иллюстрации у меня получились. Надеюсь, мне удалось передать образы из отрывков произведения «Алые паруса» с помощью красок на бумагу.

Заключение

В представленных мною работах, несомненно, имеются недостатки, например, не всегда соблюдены четкие пропорции. Но именно рисуя, художник отбатывает навыки и старается не повторить ошибок.

Мне интересно было работать над проектом. Я прочитала много полезной литературы, познакомилась с различными иллюстрациями известных художников и сделала следующий вывод.

Работая над иллюстрациями к повести, я выяснила, что цвет играет особую роль в произведении «Алые паруса», помогает раскрывать особенности характера героя. Ведь белый – символ чистоты, алый – любви и надежды, черный – горя, несчастья, а голубой – цвет радости. Иллюстрируя текст, художник создает своё, отличное от других произведение искусства. Для этого требуется огромный талант и душевная чуткость. Читатель воспринимает художественную иллюстрацию не только разумом, но и сердцем. Вот почему подлинно художественные иллюстрации способны глубоко воздействовать на читателя.

В целом мои работы мне нравятся, оставляю их себе на память об учебе в изостудии.

Список используемых литературы и электронных источников

1. Бардина, С. Век с капитаном Грэм. Как Александр Грин создавал «Алые паруса» // Санкт-Петербургские ведомости: газета. – Санкт-Петербург, 2022. - URL: <https://spbvedomosti.ru/special/alye-parusa-2022/vek-s-kapitanom-greem-kak-aleksandr-grin-sozdaval/> (дата обращения: 15.03.2023)
2. Грин, А.С. Алые паруса. Феерия / А.С. Грин // – Калининград : Янтарный сказ, 2000. - 160 с. - Ил. М. Бычкова.
3. Грин, А.С. Собрание сочинений: в 6 томах. Том 3 / А.С. Грин // - Москва: Правда, 1965. – 460 с. - Ил. С. Бродского.
4. Известные иллюстраторы детских книг // Учебные материалы для студентов и школьников: справочник VS: портал. – [Б. м.], 2023. - URL: https://spravochnikvs.com/izvestnye_illyustratory_detskih_knig (дата обращения: 09.03.2023)
5. Коряковцева, Е.А. История возникновения и развития иллюстрации // Инфоурок: статья: портал. – [Б. м.], 2019. <https://infourok.ru/statya-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-illyustracii-3662597.html> (дата обращения: 09.03.2023)
6. Кудрявцева, Л.С. «Алые паруса художников-иллюстраторов Грина» / Л.С. Кудрявцева // Александр Грин: публикации: портал. – [Б. м.], 2023. - URL: <http://www.newfoundglory.ru/publikacii/alie-parusa-hudozhnikov-illyustratorov-grina.html> (дата обращения: 14.03.2023)
7. Кузнецова, Н.С. Удивительный мир Александра Грина: литературное путешествие по «Гринландии»: (к 140-летию со дня рождения А. С. Грина) / сост.

- Н. С. Кузнецова // - Челябинск: Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи», 2020. – 30 с. – (Литературный бомонд. Вып. 7). - URL: https://chebarkul-biblio.chel.muzkult.ru/media/2020/08/12/1256482861/2020_Udivitel_ny_j_mir_Aleksandra_Grina_dlya_INTERNETA.pdf (дата обращения: 15.03.2023)
8. Матвеев, А.И. Книжная графика Саввы Бродского / А.И. Матвеев // - Москва: Изобразительное искусство, 1988. – 176 с.
9. Мигуля, О.Г. Декоративная композиция "Ассоциативная композиция" / О.Г. Мигуля // Открытый урок Первое сентября: портал. – Москва, 2012. - URL: <https://urok.1sept.ru/articles/617181> (дата обращения: 15.03.2023)
10. Петровский, М.С. Романс и феерия. О происхождении сюжета «Алых парусов» А. С. Грина // А. С. Грин: взгляд из XXI века. К 125-летию Александра Грина: Сб. статей по материалам Международной науч. конф. / М.С. Петровский // - Киров, 2005. – 274 с.
11. Соколова, Н.Д. О художниках книги: учебное пособие по направлению "Художественное образование" / Н.Д. Соколова // - Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. - 142 с.
12. Шматова, О.В. Самоучитель по рисованию гуашью / О.В. Шматова // - Москва: Эксмо, 2021. – 80 с.