

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга**

Исследовательский проект

«Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина»

Работу выполнили:

Анимаиса Новожилова, Артём
Ларионов, Владимир Арефьев
Леонид Сараев, Софья Зилан,
учащиеся 4-го В класса

Руководитель работы

Гайнуллина Ксения Николаевна,
педагог-организатор

2024

Оглавление

1. Введение
2. Глава 1: Художники-иллюстраторы сказок А. С. Пушкина
3. Глава 2: Анализ иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина
4. Глава 3: Создаем творческий продукт
5. Заключение
6. Список используемой литературы и источников
7. Приложения

Введение

Сказки Александра Сергеевича Пушкина не теряют своей актуальности в современное время. С детского сада дети начинают знакомиться с творчеством знаменитого поэта. В школьной программе нашего класса мы тоже познакомились с разными сказками и вместе с учителем анализировали их. Если с текстами мы на уроках работали подробно, то с иллюстрациями меньше. В своей работе мы поделимся тем, как мы анализировали иллюстрации, изучали биографию художников и придумывали свой творческий продукт.

Почему же мы выбрали иллюстрации А.С. Пушкина? Есть несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, каждый читал сказки поэта и все они наполнены яркими картинками знаменитых художников. Мы воспринимаем сюжеты сказок вместе с иллюстрациями. Они помогают глубже ощутить смысл, вложенный Александром Сергеевичем в каждую сказку.

Во-вторых, в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Пушкина. Он родился 6 июня 1799 года. Целых 225 лет великий поэт живет в наших сердцах и умах. И в преддверии этой значимой даты мы считаем важным делиться нашим маленьким исследованием с педагогами, родителями и остальными учащимися гимназии.

Целью нашего проекта является анализ иллюстраций А. С. Пушкина.

Исходя из цели, мы можем сформулировать следующие **задачи**:

1. Познакомиться с творчеством художников-иллюстраторов.
2. Исследовать иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина
3. Создать творческий продукт «Почувствуй себя иллюстратором сказок А. С. Пушкина»

После постановки цели и задач мы сформулировали **гипотезу** - предположим, что сказки Пушкина печатались бы без иллюстраций. А теперь представим, что каждый из нас стал иллюстратором сказок Пушкина. Для этого мы предложили учащимся начальной школы почувствовать себя иллюстраторами сказок Александра Сергеевича и принести рисунки, которые мы сможем использовать для создания творческого продукта.

В нашем проекте мы пользовались различными методами исследования: изучение источников, поиск информации, анализ информации, мозговой штурм, синтез/обобщение данных, аналогия.

Источниками для написания нашей работы стали иллюстрации, напечатанные в сказках А. С. Пушкина. Также мы использовали различные интернет-источники, с помощью которых мы узнавали важные определения для нашей работы, находили простые и сложные системы анализа иллюстраций, изучили информацию о художниках и отобрали самое важное.

Глава 1: Художники-иллюстраторы сказок А. С. Пушкина

Сначала мы задались вопросом, что же такое иллюстрации и обратились к разным словарям. В одном из них было представлено определение, что это наглядное пояснение, яркий пример наилучшим образом подтверждающий или объясняющий какое-либо положение. Также есть второй вариант определения - рисунок в тексте книжного издания, поясняющий рассказ или описание¹. В другом словаре слово «иллюстрация» означает снабжение текста рисунками или изображение, поясняющее текст; рисунок.² Однако нам показалось, что самое лучшее определение прозвучало в современной иллюстрированной энциклопедии. Иллюстрация – это изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст³.

Теперь, когда мы узнали, что такое иллюстрация необходимо было узнать об иллюстраторах больше. Мы выделили пять художников, которые вдохновлялись сказками А.С. Пушкина: Б. В. Зворыкин, И. Я. Билибин, В. М. Конашевич, А. М. Куркин и Т. А. Маврина. Конечно, есть и другие художники, про них мы тоже хотим узнать.

Самая значимая фигура среди перечисленных художников – это Иван Яковлевич Билибин. Родился в 1876 году и прожил до 1942 года. В 1888 году Билибин поступил в первую Петербургскую гимназию, которую окончил с отличием. Далее он закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. И только после этого Иван Яковлевич начал идти по пути художника: рисовальная школа Общества поощрения художеств, мастерская художника Антона Ашбе в Мюнхене, обучение под руководством знаменитого художника Ильи Репина и в 1900-1904-х годах Высшее художественное училище Академии художеств. Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, изысканность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира и яркая сказочность иллюстраций⁴. Первые иллюстрации к сказкам он создал в 1899 году на нашей Тверской земле - в деревне Ёгны Весьегонского уезда Тверской губернии. По воспоминаниям близкого друга Ивана Яковлевича, эта поездка стала решающим этапом в жизни Билибина. В 1904-1905 Билибин оформлял "Сказки о царе Салтане" А. С. Пушкина. Иллюстрации отличаются большой силой выразительности, с первых страниц вовлекают читателя в удивительный мир сказки. Рисунки наполнены с особым юмором.

Еще одним иллюстратором сказок А.С. Пушкина был Владимир Конашевич (1888-1963). С 1908 по 1913 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. После окончания училища Владимир переехал в Петербург. Первыми книжными иллюстрациями стали рисунки к буквам алфавита. В 1920-х годах он начинает заниматься детской иллюстрацией. Среди его работ произведения Пушкина – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Также он писал иллюстрации к сказкам Шарля Перро, Самуила Маршака, братьев Гримм. Особенности изображений Владимира Михайловича были учёт детского восприятия, нарядность рисунка, прекрасная работа со светом, выраженное личное отношение к происходящему в сказках.

¹ Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. - Попов М., 1907.

² Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС

³ «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.

⁴ Библиотечный центр «Екатеринбург» Муниципальное бюджетное учреждение культуры: <https://библиотечный-центр.екатеринбург.рф/article.php?nid=02513>

Немного позднее творил Александр Михайлович Куркин. Родился он в 1916 году. Учился в железнодорожном училище в городе Каменск Ростовской области, но больше Александра тянуло к рисованию. Он в 1940-м году обучился в Палехском художественном училище. Во время Великой Отечественной войны он отправился на фронт. После окончания войны, продолжил заниматься любимым делом. Под впечатлением от войны, написал картины «Едут, едут по Берлину наши казаки» и «Подвиг Александра Матросова». В 1972 году издал «Сказку о царе Салтане» Пушкина со своими иллюстрациями.

А еще хотелось бы обратиться к творчеству Татьяны Алексеевны Мавриной (1900-1996). Училась в Высших художественно-технических мастерских города Москвы. Была членом группы «Тринадцать»⁵. Она работала в живописи, и в книжной иллюстрации. Оформила более 200 книг. Писала иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина – «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» и к поэме «Руслан и Людмила». Иллюстрации отличались контрастными цветами, загадочностью, наполнены большим количеством орнаментов и различных символов.

Еще одним представителем московской школы живописи был Борис Васильевич Зворыкин (1872-1942). В 1892 году он закончил 3-ю Московскую гимназию, затем обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Уделял большое внимание деталям, использовал яркие, контрастные цвета, тщательно прорисовывал орнаменты. Зворыкин проиллюстрировал «Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина. Помимо этого, он писал иллюстрации к сборникам сказок (Снегурочка, Василиса Прекрасная, Марья Моревна, Жар-Птица).

Почему же все эти талантливые художники обратились к именно к сказкам А. С. Пушкина? Ведь именно Александр Сергеевич мастерски владел словом. Многие темы, которые поэт затрагивал в своих произведениях актуальны и сегодня. Каждый человек, при упоминании Пушкина, сможет сразу вспомнить несколько его строк.

⁵ Советская графическая художественная группа, существовавшая в Москве в период с 1928 по 1932 год.

Глава 2 Анализ иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина

После того, как мы узнали, кто же именно придумывал иллюстрации к сказкам Пушкина, захотелось исследовать этот волшебный мир более подробно. Нам стало интересно, что же вдохновляло художников в сказках Александра Сергеевича. Мы обратились к известным сказкам и решили проанализировать иллюстрации, напечатанные в них. Оказалось, что есть критерии, разработанные специально для анализа иллюстраций. Мы выбрали из них те, по которым нам было удобно проводить исследование:

- 1) Кто художник-иллюстратор?
- 2) Определить выбранный эпизод и объяснить, почему художник решил сделать иллюстрацию именно к нему.
- 3) К какому фрагменту текста относится иллюстрация?
- 4) С помощью чего автор добивается художественной выразительности? (цветовая гамма, детали)
- 5) Отметить отступления от литературного текста
- 6) Рассмотреть серию иллюстраций и выявить, какие изменения произошли с героями сказок?

6-й пункт мы отнесли в разряд сложных и не все иллюстрации смогли по нему исследовать.

Первым делом мы открыли наш учебник по Литературному чтению (2 часть) «Сказку о мертвой царевне». В ней выбрали несколько иллюстраций. В начале учебника указаны художники-иллюстраторы – С. Р. Адалян, И. В. Максимова, О. В. Попович, Т. Е. Ситникова, Н. А. Шеварёв. Мы рассмотрели иллюстрацию «Черница»: она рассказывает о том, как Черница пришла к царевне и пыталась ее уберечь от опасности. Черница изображена в темной одежде, ее лица не видно. Пушкин показывает ее нам, как злого и хитрого персонажа, - это отражено на иллюстрации. А царевна изображена с испуганным лицом. Она переживает за старушку и не понимает, почему пес на нее так злобно реагирует. Еще в сказке есть изображение под названием «Сватовство». По сюжету семь богатырей пришли к царевне свататься. Каждого богатыря художник нарисовал таким образом, чтобы они отличались друг от друга. А царевна изображена в красивом ярком платье и с длинной косой. На заднем плане видны иконы и веретено. Художник пытается до нас донести, что царевна трудолюбива и набожна. У нее в ногах лежит верный пес, который тоже играет важную роль, на протяжении всей сказки.

Дальше мы стали изучать иллюстрации и в других сказках, например, в «Сказке о рыбаке и рыбке». Здесь сразу был указан автор – Людмила Багина. На первой иллюстрации был изображен старик с рыбкой. На другой иллюстрации был представлен фрагмент, где старуха бранит старика. А на третьей иллюстрации была изображена старуха, сидящая у разбитого корыта. Все три иллюстрации соответствуют сюжету сказки, но есть некоторые неточности: старуха не сидит под окошком, а на другой иллюстрации она не сидит на крыльце.

А еще мы прочитали «Сказку о рыбаке и рыбке» с иллюстрациями Ивана Цыганкова. Они показались нам яркими и красочными. Отличаются проработанными деталями лиц, костюмов и предметов. На первой странице изображены герои сказки и их быт. Старик изображен добрым и отзывчивым, а старуха, наоборот, зла и угрюма. Художник точно изобразил костюмы и бытовую утварь в древнерусском стиле, что

переносит нас в древние времена. Очень понравилось читать сказку с такими иллюстрациями. Все события на картинках соответствуют тексту произведения. По сюжету сказки старуха становится богаче и богаче, но выражение лица на картинках так и остается угрюмым и злым. А старик на всех иллюстрациях выглядит доброжелательно.

Также мы обратились к «Сказке о царе Салтане». Иллюстрации к ней были выполнены И. Я. Билибиным. Автор изобразил бочку, плывущую между волн бушующего моря. Всплески волн нарисованы волшебны, они плавно превращаются в звезды. Иллюстратор подошел оригинально и к выбору цветов, и к художественному исполнению. В них можно долго всматриваться и замечать новые детали

Каждый из нас окунулся в яркий мир иллюстраций к сказкам Пушкина. Раньше мы не анализировали иллюстрации и не исследовали их настолько тщательно. Оказывается, по плану для анализа иллюстраций знакомиться со сказками стало еще интереснее. Теперь мы сможем исследовать иллюстрации и к другим произведениям, с которыми мы будем встречаться на уроках литературы.

Глава 3: Создаем игру для учащихся начальной школы.

Одна из наших гипотез звучит так: представим себя настоящими иллюстраторами. И мы решили привлечь к этому делу учащихся начальной школы. Попросили сначала своих одноклассников придумать рисунки к сказкам А.С. Пушкина, но этого оказалось мало, поэтому мы стали обращаться к другим классам и даже к учителю изобразительного искусства. В итоге нам передали 15 рисунков-иллюстраций. Дальше, мы стали придумывать вопросы к рисункам, чтобы сделать викторину по сказкам А.С. Пушкина. Но это оказалось не так просто. Нам понадобилось много времени, чтобы определить, что за сказка изображена, при этом не все иллюстрации относились к сказкам. Два рисунка имели отношение к знаменитой поэме «Руслан и Людмила», но учащиеся начальной школы ее не проходят по программе. Поэтому вопросы к этим рисункам мы решили считать наиболее сложными.

Рисунки были очень разные, но все авторы очень старались нарисовать красиво. Мы тоже прониклись этими рисунками и решили сделать ознакомительное видео, наложив на него музыку.

А еще мы придумали викторину по иллюстрациям А. С. Пушкина для начальной школы. Задача заключается в том, чтобы ответить на вопросы, рассматривая иллюстрации. Мы выбрали наиболее подходящие рисунки для нашей игры. К каждому рисунку было придумано три вопроса. Для ответа на вопросы дается 1 минута. Если все ответы правильные, то можно заработать 3 балла. Играть можно индивидуально, в парах, командами. По итогу подсчитываем количество баллов и распределяем места. Также мы придумали задание для игроков старшей школы. Мы взяли обложки книг к сказкам А.С. Пушкина художников Б.В. Зворыкина, Т.А. Мавриной, В.М. Конашевича, о которых мы рассказывали в нашем проекте. Чтобы выполнить задание, нужно определить, кто создал обложку к сказкам Пушкина и написать ответ ниже. Да, мы понимаем, что для выполнения этого задания нужна подготовка. Поэтому мы предложим старшеклассникам ознакомиться с текстом нашего проекта.

Заключение

Выяснилось, что работа над проектом получилась очень интересной и познавательной. Да, не всегда было легко готовить материалы, потому что было много других учебных задач. Но когда мы брались за дело, то получили много новой информации. До работы над проектом, мы не знали, что существует так много художников иллюстраторов. Все они жили в разное время, многие из них начали художественную деятельность уже в довольно зрелом возрасте, но это не мешало им создавать прекрасные рисунки к сказкам А. С. Пушкина и не только. Биография каждого из них была наполнена занимательными деталями.

При работе над второй главой мы погрузились в мир иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина. У каждого художника рисунки, сопровождающие сказки имели свою цветовую гамму, разные декоративные элементы, свой стиль написания. Мы стали задаваться вопросами, почему художники выбирали наиболее важные для себя эпизоды сказок, почему же где-то они отступали от содержания сказок, а в других иллюстрациях описывали сюжет в точности с содержанием сказок. Вторая глава давалась не просто, но мы считаем, что нам удалось справиться.

Пожалуй, самая динамичная глава – это создание творческого продукта. У нас появилось много идей, но на реализацию всех нам бы не хватило времени и ресурсов. Обсуждения создания игры и видео получились очень захватывающими, эмоциональными, договориться друг с другом, услышать одноклассников было не просто.

Цель нашего проекта достигнута: мы проанализировали иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. Для реализации цели мы справились с задачами, которые поставили: изучили художников-иллюстраторов, провели анализ иллюстраций, создали видеоролик. Пока мы делали видеоролик, то пришла идея сделать викторину для начальной школы. Мы успели сделать фрагменты игры, а в будущем планируем завершить ее целиком и провести для более младших классов.

Список используемых источников и литературы

1. Учебник по Литературному чтению
2. [Электронный ресурс] Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. - Попов М., 1907.
3. [Электронный ресурс] Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС
4. [Электронный ресурс] «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.
5. [Электронный ресурс] Библиотечный центр «Екатеринбург» Муниципальное бюджетное учреждение культуры: <https://библиотечный-центр.екатеринбург.рф/article.php?nid=02513>
6. [Электронный ресурс] Портал «Виртуальный Русский музей» <https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-2134/index.php>

Приложения

Рисунок 1. И. Я. Билибин «Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке"» (1908 г.)

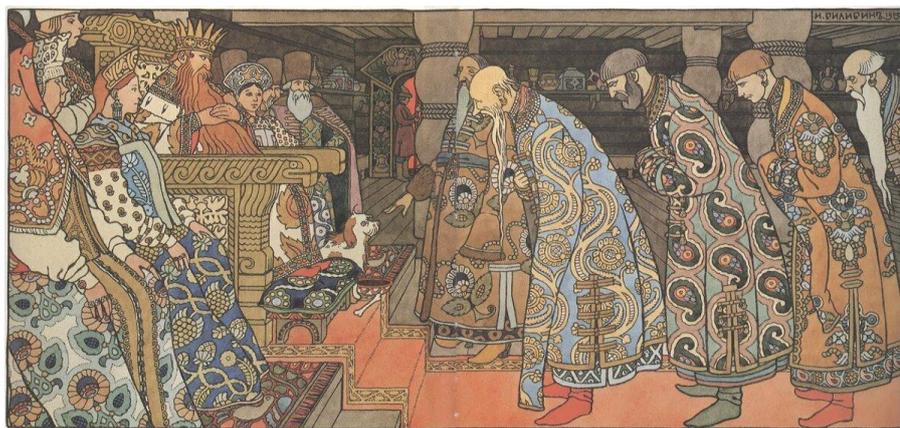

Рисунок 2. Художник И. Я. Билибин, Сказка о царе Салтане, (1905 г.)

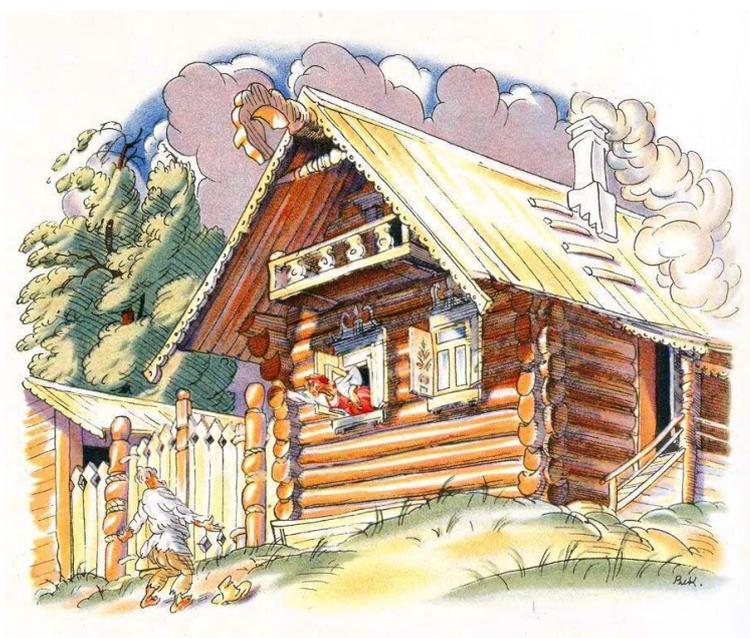

Рисунок 3 Владимир Конашевич, Сказка о рыбаке и рыбке, 1922 г.

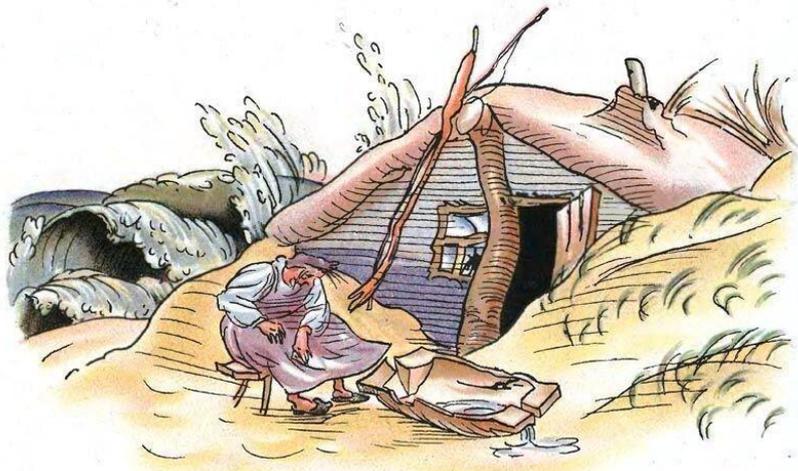

Рисунок 4 Владимир Конашевич, Сказка о рыбаке и рыбке, 1922 г

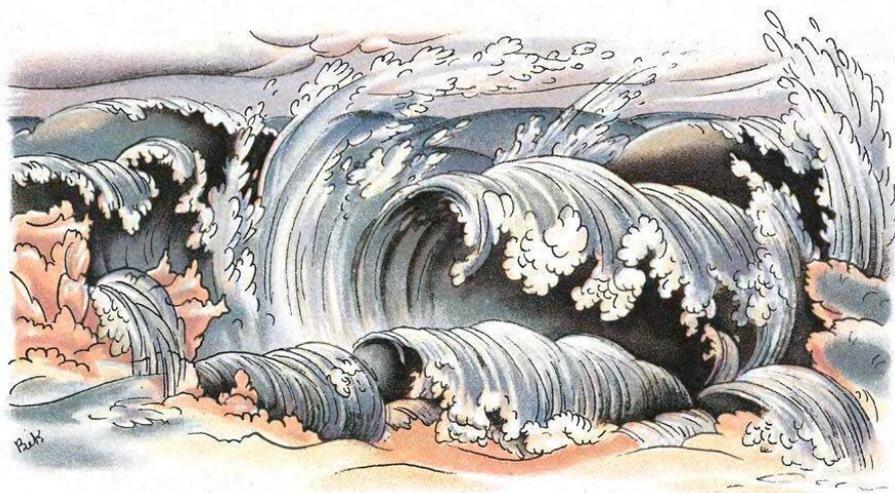

Рисунок 5 Владимир Конашевич, Сказка о рыбаке и рыбке, 1922 г.

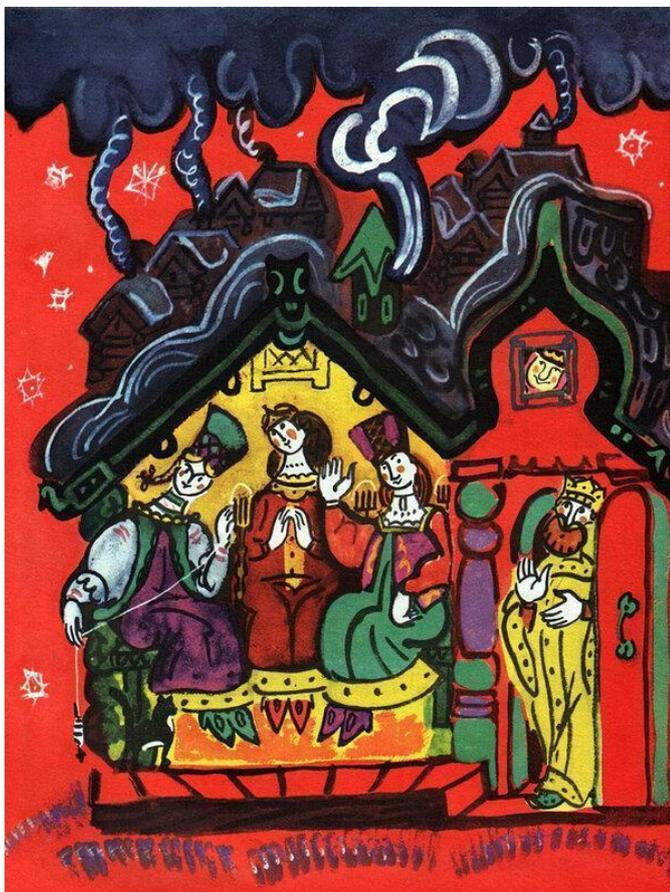

Рисунок 6 Татьяна Маврина, Сказка о царе Салтане, 1974 г.

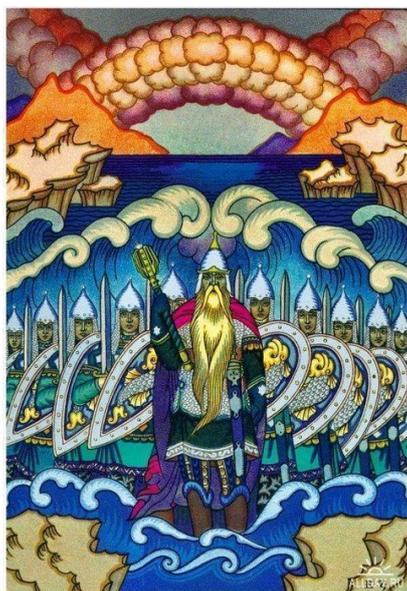

Рисунок 7 Б. В. Зворыкин Сказка о царе Салтане

Рисунок 8 Б.В. Зворыкин Сказка о мертвой царевне

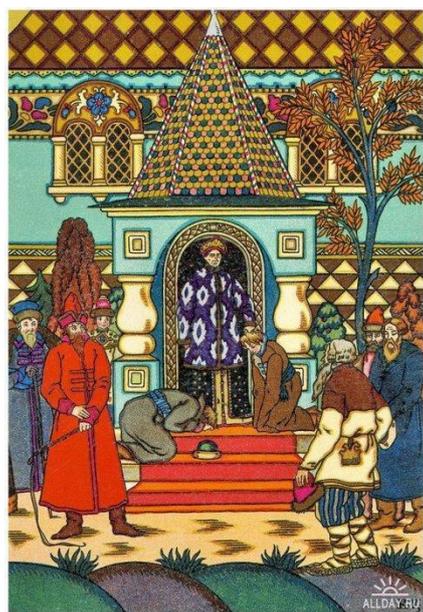

Рисунок 9 Б.В. Зворыкин Сказка о мертвой царевне