Урок внеклассного чтения по литературе в 5 классе

Заочная экскурсия

«Шедевры русских классиков в иллюстрациях художников»

(на основе анализа творчества Фаворского Владимира Андреевича).

Иллюстрация – это не просто дополнение к тексту, а художественное произведение своего времени.

Она воплощает фантазии, оживляет воспоминания, помогает участвовать в приключениях, развивает ум, сердце и душу.

Советской оформительской школе всегда были присущи образные, глубинные решения в трактовке литературных произведений. Эту традицию она унаследовала из опыта предшествующих замечательных мастеров оформления русской художественной книги. Именно к классическим произведениям были созданы сложные циклы великолепных иллюстраций, представляющие большую эстетическую и познавательную ценность. Передача в иллюстрациях стиля литературного произведения, мироощущения автора – задача для любого художника самая важная и самая сложная. Успешно она решена в творчестве Фаворского, который во всех своих иллюстрациях средствами изобразительного искусства помогает читателю увидеть и почувствовать авторский замысел.

Известный, прежде всего как книжный график, ксилограф В. А. Фаворский был создателем произведений во многих видах изобразительного искусства - в монументальной живописи (в техниках фрески, сграффито, мозаики), театрально-декорационной живописи, скульптуре, декоративном искусстве. Присущая художнику универсальность, качественно отличная от искрометной артистической разносторонности мастеров рубежа XIX и XX вв., включала фундаментальное осмысление теории искусства, развитую педагогическую систему, собственно школу Фаворского, что без преувеличения позволяет назвать его талант близким по духу художникам-мыслителям эпохи Возрождения.

Первые навыки в рисовании Фаворский получил дома под руководством матери, урожденной Шервуд (дочери известного архитектора В. О. Шервуда). Позднее он посещал частную студию К. Ф. Юона (1903- 1905) и вечерние занятия по скульптуре в СХПУ.

После окончания гимназии Фаворский в 1905 г. поступил в Мюнхенский университет. Занимаясь на искусствоведческом отделении философского факультета, он одновременно учился в школе Ш. Холлоши и в дальнейшем считал его своим основным учителем по искусству.

Вернувшись в 1907 г. в Москву, Фаворский продолжил искусствоведческое образование в Московском университете и в 1913 г. защитил дипломную работу "Джотто и его предшественники". Буквицы к "Суждениям господина Жерома Куньяра" А. Франса, выполненные в 1918 г., принесли Фаворскому известность.

Растущая потребность нового общества в иллюстрированной литературе подсказывала художнику основное направление творчества. В 1920-х гг. им были созданы иллюстрации к книгам "Кремль. Свердловский зал" (1921), "Эгерия" П. П. Муратова (1921), "Домик в Коломне" А. С. Пушкина (1922), "Рассказы о животных" Л. Н. Толстого (1929). Наиболее последовательно творческие принципы мастера отразились в работе над "Книгой Руфь" (1921). Начиная с обложки, титула, шрифта и вплоть до концовки оформление следует идее произведения, представляя единое пространственное изображение, которое не нарушает своим вторжением внутреннюю жизнь текста, а передает его стиль, не становясь при этом стилизацией. Стиль вещи Фаворский определяет как отношение предмета к пространству, которое, наполняя произведение, "создает мир в пределах, ограниченных рамой или контурами, бесконечно сложный и цельный".

В своем пластическом видении Фаворский обнаруживает близость к византийским мозаичистам, к Микеланджело, Врубелю. Фаворский соединяет в одном изображении не только близкие по времени события, но подчас наполняет пространство целыми эпохами. На фронтисписе "Книги Руфь" к дереву с раскинувшейся кроной, восходящей к библейской символике, склонилась молодая женщина, в линиях фигуры которой одновременно ощущаются и твердость и покорность своему долгу стать у истоков рода Давидова, насадить древо, увенчанное царской короной.

В серии гравюр "Годы революции" (1928) все пространство охвачено стремительным движением, калейдоскопом событий, пульсирующим центром которых предстает фигура вождя в окружении сподвижников; в портрете Ф. М. Достоевского (1929) насыщенный драматизмом фон-олицетворение действительности - напряженно сжал фигуру писателя, а наклон его головы и жесткие руки выражают непреклонное противодействие внешним силам.

Уже в ранних критических статьях, посвященных творчеству художника, отмечено его особое отношение к материалу гравюры. "Архаика Фаворского, - писал в 1923 г. А. М. Эфрос, - очерчивает себя эпохой первой зрелости ксилографии. Его область -последние десятилетия XV века и немецко-нидерландская почва". Фаворский, очищая деревянную гравюру от поздних технических и имитационных наслоений, приведших к утере ощущения материала (дерева), подчеркивает скульптурность гравюры, уподобляя ее рельефу.

В начале 1940-х гг. произошла стилистическая переориентация в творчестве Фаворского. Художник, отчасти вынужденный считаться с требованиями издательств, трансформирует формальную выразительность в тонкость обработки формы, изощренную технику штриха, психологическую глубину образов.

Получив возможность работать над наиболее интересными заказами, он концентрирует внимание на целостном оформлении книги, связанностью ее частей. В 1950 г. он создает наиболее "монументальную" свою работу этого периода - оформляет "Слово о полку Игореве"; затем иллюстрирует "Бориса Годунова" А. С. Пушкина (1954-55). Последняя работа в области книжной графики - "Маленькие трагедии" А. С. Пушкина (1959-61).

Впервые Фаворскому было предложено выбрать литературное произведение и формат издания, что обусловило изобразительную свободу художника, позволившую ему обобщить лучшие стороны своего раннего и позднего творчества. Книге задан подчеркнуто горизонтальный строй, связывающий четыре произведения. Все ее элементы, по словам художника, служат для выражения ее серьезности, той страстности человеческих чувств, которой она полна.

Иллюстрации к "Каменному гостю" можно отнести к шедеврам творчества Фаворского. Ужин у Лауры и сцена дуэли, расположенные через несколько страниц, то есть разделенные поступательным движением литературного времени, наделены внутренней временной и пространственной взаимосвязью. Подчеркнутая статичность первой сцены с последовательно выстроенными планами взрывается стремительным ритмом сцены дуэли, в которой совмещены элементы предшествующего действия, настоящей и грядущей развязки. Неубранный стол на Переднем плане напоминает о только что закончившемся спокойно ужине; следующий план - молниеносный поединок (как у Пушкина) - порывистое настоящее; далее - Лаура, отвернувшаяся от ужаса происходящего, но так, что изобразительно она как бы прижимается к голове Дона Гуана - это то, что последует сразу же после дуэли; и наконец, тень от руки и эфеса шпаги Дона Гуана, превращенная в зловещий крест, нависший над всем происходящим, - это и есть развязка трагедии. Так в гравюрах художника "время входит в композицию и композиция становится сложной, многоплановой".

Фаворский и в жизни, и в общественной деятельности, несмотря на множество тяжелых и сложных моментов, связанных с меняющимися взглядами власти на искусство, ряд трагедий личного плана (в годы Отечественной войны у него погибли оба сына), оставался верным своим принципам. Он воспринял и официальное признание с достоинством мудреца (в 1962 г. Фаворский стал лауреатом Ленинской премии, в 1963-м ему присвоили звание народного художника СССР).

Однажды на вопрос своего ученика о будущем советского искусства Фаворский ответил по-евангельски: "Нужно так: Богу Богово, а Кесарю Кесарево, - и добавил: - Надо только, чтобы было построено пространство... Все, что мы делаем, чему-то служит".

Гравюры Фаворского превосходны, они раскрывают глубокий смысл тем, в ясных конкретных образах помогают достичь смысл изображаемых художником сцен.

Художник книги – такой же автор, как и писатель: ведь его иллюстрации дополняют текст и делают книгу еще привлекательнее.