

Откуда к нам пришла сказка? Почему многие столетия взрослые рассказывают детям сказки, а дети с упоением слушают? «Так ведь это же интересно – слушать сказки!» - ответят все, не задумываясь. «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок», - вспомнят пушкинские строки, те кто начитан.

Книга, в которой ты увидишь сказку глазами художников, - не просто «книжка с картинками». В каждой главе нас ожидает испытание ума, воображения, смекалки, памяти. Можно пофантазировать, выбрать свой вариант решения в трудной сказочной ситуации.

Сюжеты сказочных картин дарил художникам сама жизнь. Если посмотреть на известную картину «Аленушка» В. Васнецова свежим взглядом, то можно признать, что девочка мало похожа на сказочную героиню. Когда-то Васнецов встретил босоногую деревенскую девчонку. Она поразила его не красотой, а выражением «тоски, одиночества и чисто русской печали» на лице. «Поколдовав» над этим образом в этюдах (подготовительных работах), он «поселил» девочку в картину, наделив ее какой-то притягательной тайной. Аленушка уже выплакала все свои горести-печали, поделилась ими и с трепетной осинкой, и с острою осокой. Посмотри: она уже не плачет, а тихо шепчет или поет

*То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое, сердечко стонет,
Как осенний лист, дрожит.*

Как созвучно это переживаниям бедной Аленушки! Оказывается, родиться сказке может помочь не только фантазия, но и песня. В стародавние времена гуслиеры сказки так и рассказывали – нараспев. Сказители старались донести до слушателя не только ее сюжет, но и завораживающую мелодию. Как в русской народной песне, Васнецов на картине одушевляет природу, и она, как в сказке, «разговаривает» с Аленушкой.

Добро и Зло

В сказке Добро всегда борется со злом. Когда наступают сумерки, кажется, что начинают править силы Зла. Некоторые из нас до сих пор верят, что именно тогда в природе пробуждается нечистая сила. В картине Васнецова «Баба Яга» восходящий месяц озаряет призрачную светом мрачную чащобу, свозь которую над болотом несется в ступе ведьма. Кажется мы слышим скрежет зубов Бабы Яги и зловещее уханье фиина, чьи крылья повторяют очертания ее развевающего одеяния. Беое пятно рубашки Иванушки пронзительно светится. Он будто взывает о помощи. Неужели его крика никто не услышит?

Иногда добро в работах Васнецова кажется хрупким и беззащитным, совсем как юная царевна на картине «Кощей Бессмертный». Но противостояние, которое Добро ведет со Злом, не выглядит безнадежным.

В подземелье своего дворца Кощей уговаривает прекрасную царевну стать его женой. Пряди волос и бороды царя змеятся по его груди, а зубцы короны извиваются, как пиявки. Носы туфель зловеще загнуты, они похожи на когти, а

лезвие окровавленного меча изгибается в его костлявых руках. Он, словно сеть, опутывает царевну обещаниями и угрозами. Но на лице красавицы нет испуга. Она бледна, но тверда и непреклонна. Кажется, что именно от ее коралового с золотом одеяния, а не от сверкающих монет в сундуках Кощея в подземелье становится светлее. Отвратительный и безжалостный дух Зла бессилен перед чистотой, перед светом красоты. Даже мрачные подвалы его владений озарены лучами сказочного красного солнышка – оно на росписи стен возле красы ненаглядной.

Чары

Давайте рассмотрим картину Васнецова «Спящая царевна». Известную европейскую сказку художник переложил на русский лад. Через раму картины мы словно заглядываем в зачарованное спящее царство. Необычайно яркие краски кажутся застывшими, словно художник заколдовал их и они тоже погрузились в сон. Вместе с челядью уснувшей царевны, многочисленными зверями и птицами спит и девочка Семилеточка. Перед тем как ее сковал вошебный сон, она читала таинственную Голубиную книгу – легендарное повествование о прошлом и будущем славян. Но мы то знаем, какое будущее уготовано спящей красавице, кто разрушит злые чары, чтобы ее царство вновь наполнилось пением птиц, звуками голосов и музыкой.

Почти в каждой вошебной сказке героя ожидает награда, в чем-то похожая на Емелино счастье, - любовь девицы – красавицы и богатство. Но счастье надо заслужить или завоевать. Доступно это герою сильному и, самое главное, доброму. Злой человек никогда не будет счастлив. Как Кощей, он будет томиться и чахнуть над своими сокровищами, а бессмертие его обернется вечным страхом потерять их.

Зато каким счастьем и умиротворением веет от картины Васнецова «Ковер-самолет»!

Похищение счастья

По небу, среди мягких ласковых облаков летят на ковре-самолете Иван Царевич и Елена Прекрасная. Совет им да любовь! Ковер-самолет парит в розовеющем небе над рекой. Молочный туман опустился на реку – получились настоящие молочные берега. Туман будто продолжает реку в сказочном небесном «некотором царстве».

Полет на ковре-самолете на картине Васнецова – воплощение извечной мечты человека о счастье и покое в конце долгого пути, после приключений и испытаний. И не все герои выходят из них победителями – только те, кто борется со Злом.

«Иван Царевич на Сером Волке». Мчится сквозь темный, страшный лес Серый Волк, спасает от погони Ивана Царевича и Елену Прекрасную. Ее золотистые волосы развеваются по ветру. Скорость, с которой волк их несет, огромна: даже тяжелый меч-кладенец Ивана Царевича взвивается в воздух.

Елена Прекрасная словно в полусне. Ее узорчатый халат из голубого шелка, кажется, не может согреть ее. Но царевич ласково держит ее в своих объятиях.

Васнецов показывает в картине, как от пылкого чувства в холодном, мрачном лесу происходит настоящее чудо: на ветке яблони, неожиданной здесь, в чащобе, распускаются нежные, как любовь в сердцах сказочных героев, цветы.

Превращения

У Васнецова в картине «Царевна-лягушка» силой заклинания обладает музыка, под которую пляшет героиня. В ритмический ряд складываются приплясывающие сапожки сидящих музыкантов, узоры на половицах и даже шеи летящих лебедей. Верхнее одеяние царевны с откинутыми рукавами кажется живым, а его зеленый волшебный цвет напоминает о ее чудесном превращении из лягушки в царевну.

На страницах сказки «Василиса Прекрасная», проиллюстрированной художником Иваном Билибиным превращения происходят прямо перед взором читателя. В предрассветном лесу вдалеке появляется белый витязь – вестник Утра. Красный всадник на следующей странице скачет как бы прямо на зрителя – День разгорается. А на следующей странице юный читатель замирает от страха: прямо на него из глубины леса конь выносит черного всадника – наступает Ночь, таящая новые испытания и превращения.

Чудо-богатыри

Распознайте-ка, добры молодцы да красны девицы, кто из витязей самый старший «по званию» и какими приемами художник это выделил? По жесту, по стати богатырской догадайтесь об их характерах. Кто спокоен, уверен? Кто суров, дальновиден? А кто удал, да лукав?

Пусть подскажет верный ответ цвет коней ретивых. Один конь – что ветер в чистом поле, другой – что огонь, а третий – тяжел и могуч, как сыра земля.

Илья Муровец – главный. Он невозмутим и спокоен, конь его тяжел, как земля; Добрыня Никитич – дальновиден, его белый конь быстр как ветер; Алеша Попович- горяч и лукав, его конь как огонь.

Под тяжестью Ильи Муромца земля треснула и словно вздыбилась. Младшие сотоварищи Ильи на картине «Богатыри» - это Добрыня и Алеша. У каждого свой характер. Один уже готов к бою. Посмотри на его коня, он будто говорит своему хозяину, что враг близко. Другой богатырь, Алеша Попович, тоже не подпустит врага – он крепко держит в руках свое любимое оружие – лук со стрелами. А за спиной витязей – вся Русь-матушка с ее бескрайними просторами и царственным величием грозowego неба!

Снегурочка

Мы привыкли к тому, что у сказки должен быть счастливый конец. Но в весенней сказке в стихах «Снегурочка», написанной драматургом Александром Островским, конец печальный. Композитор Римский-Корсаков, написавший музыку к «Снегурочке», обладал уникальной способностью видеть музыку в красках. Васнецов, написав декорации праздничными, светлыми красками, помог зрителям «увидеть» на сцене и музыку, и поэтическое слово в спектакле «Снегурочка».

Хрупкая фигурка Снегурочки, с белой как снег лентой в волосах и такими трогательными, как она сама «лапоточками», кажется такой беззащитной в мире страстных чувств, которыми живут обитатели царства Берендея. Как молила Снегурочка свою мать Весну подарить ей свой венок, обладавший волшебным свойством: «Любви земной короткой мгновенье дороже мне годов тоски и слез!» Снегурочка могла жить вечно и оставаться юной, но предпочла краткий миг жаркой человеческой любви к пастуху Лелю и погибла – растаяла.