

Ознакомление детей с творчеством художников – иллюстраторов

С книжкой ребенок знакомится с младшего дошкольного возраста и задача взрослого заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к ней, к содержащимся в ней рисункам, желание внимательно их рассматривать – «читать рисунки», узнавать знакомые образы, эмоционально откликаться на них, испытывая радость и удовольствие от встречи. При рассматривании рисунка надо побуждать детей слушать текст и соотносить его с определенной картинкой; обращать внимание детей на некоторые средства выразительности – форму, строение, позу, жест, фактуру поверхности (пушисты, лохматый и т.д.) цвет, положение в пространстве; подражать голосам, позам, движениям знакомых детям животных птиц.

Начинать знакомство можно показав детям «книжку с сюрпризом». Обычно эта книжка представляет собой твердую обложку, при раскрытии которой ждет элемент неожиданности: объемные игрушки, цветы, котенок или щенок, бабочка и т.д. Это вызывает удивление ребенка, радость, и он много раз открывает и закрывает книжку, каждый раз испытывая удовольствие. (Например, книжка «И котенок, и щенок», стихи В.Берестова, художник и автор конструкции Л.Майорова). Взрослый привлекает внимание детей к знакомым им образам, вместе с детьми рассматривает их, спрашивая: «Какие они?» (пушистые, веселые, маленькие и т.д.); если есть подписи, читает их. Перед открыванием каждой страницы взрослый говорит: «Что же еще интересного нарисовал художник?» - вызывая у детей ожидание. Когда книжка рассмотрена, взрослый говорит: «Вот какая интересная книжка! Понравилась она вам?».

В средней группе продолжается работа по развитию у детей интереса к книжной иллюстрации. Формируется радость от общения с книгой, ожидание встречи с ней, эмоциональный отклик на её содержание, настроение героев, сопереживание им, бережное отношение к книге.

В этом возрасте детям нужно объяснить, что основным средством выразительности в книжной графике является рисунок – пространственная характеристика образа, переданная через изображение внешности: формы, строения, позы, движения, жеста, мимики, раскрывающих внутреннюю сущность, характер героя, его эмоциональное состояние с помощью разнообразных выразительных точек, линий, штрихов. Дети знакомятся с цветом как средством передачи эмоционального состояния героев, настроения, сезонных и временных изменений в природе.

Внимание детей привлекается и к построению изображения на странице книги: где и как художник рисует главного героя, как рисунок сопровождает текст, поясняя его. Дети знакомятся с ролью иллюстраций к книге, с тем, кто создает их; узнают о труде художника – иллюстратора. Они высказывают свои суждения и оценки, используя эмоционально-нравственные и эстетические определения. Ознакомление детей 4-5 лет с творчеством художников- иллюстраторов должна проходить по определенной системе. Так, первое занятие можно посвятить роли иллюстрации в детской книге. Следующее занятие можно посвятить творчеству одного из художников-иллюстраторов. На следующем занятии можно продолжить знакомить детей с творчеством художника – иллюстратора, формируя при этом у детей интерес, эмоциональную отзывчивость и сопереживание художественным образам, желание внимательно рассматривать иллюстрации, радоваться и удивляться интересным и выразительным рисункам художника, сюжету картины. На этом занятии детям предлагается побыть в роли художника – иллюстратора. После выполнения работы устраивается выставка детских работ с обсуждением у кого получилось, как у художника – иллюстратора. В течение учебного года детей среднего возраста можно познакомить с творчеством 2-3 художников-иллюстраторов.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) продолжается формирование у детей устойчивого интереса к творчеству художников – графиков, внимательно и бережного отношения к книге, желания постоянно общаться с ней. Внимание детей этого возраста следует обратить на индивидуальную творческую манеру того или иного художника, особенности почерка. Дети уже могут знать имена некоторых иллюстраторов и те произведения, которые они оформляли. Будем способствовать тому, чтобы у детей развивались сюжетные композиции. Работу в старшей группе можно начать со знакомства детей с графикой как видом изобразительного искусства. После этого занятия можно провести серию практических занятия по формированию у детей знаний и навыков использования

средств выразительности рисунка, при этом познакомить детей с графическими изобразительными материалами, возможностями их использования в собственной деятельности. Серия занятий может быть посвящена ознакомлению детей с ролью цвета в книжной графике. Можно провести ряд занятий, целью которых будет ознакомление детей с творческой манерой художника. Здесь нам помогут беседы по сравнению произведений, созданных на одну тему, но разными художниками - иллюстраторами. 2-3 занятия могут быть посвящены знакомству детей с художниками, иллюстрирующими сказки (И.Я.Билибин, Н.М.Кочергин, В.Г.Сутеев, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, В.А.Милашевский, Е.М.Рачев, Ю.А. Васнецов, Л.В.Владимирский и др.). Одно-два занятия можно посвятить знакомству детей с творчеством иллюстраторов – анималистов, рисующих животных к рассказам, повестям (Е.и Н.Чарушины, М.Митурич, В. Курдов, Т.Капустина, Я.Манухин, С.Куприянов, В.Горячева и др).

Выбор иллюстраций — важный момент в подготовке к занятию. О неразрывности текста и иллюстрации в детской книге единодушно заявляют и писатели, и художники. К.Чуковский сформулировал это так: «...наши стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность... Стихи, печатаемые без рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности».

Целая плеяда художников посвятила свой талант искусству детской книги. Детям будет полезно и интересно увидеть работы хороших и разных иллюстраторов, разнообразие стилей, игру красок, своеобразную привлекательность черно-белой графики.

Подбирая рисунки, следует помнить, что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, воображение, воспитывают эстетический вкус.

Необходимо продумать, в какой момент просмотра малышам потребуется помощь педагога:

- сосредоточить внимание на деталях, на цвете, на особенностях изображения;
- задать вопрос о внешнем виде, характере, настроении героя;
- уделить особое внимание картинам природы (например, поразмыслить, какого цвета зима, и увидеть не только белые, но и голубые, розовые, фиолетовые, а порой и черные краски);
- соединить наглядное и словесное изображения игрушки, зверюшки, пейзажа.

На каждом последующем занятии мы повторяем предыдущее. Задача повтора — закрепить материал, дать возможность детям рассказать то, что им запомнилось, а педагогам — проанализировать возможности и особенности восприятия различных детей.

Первая часть занятия — литературно-игровая, вторая (равная по времени) — рисование. Тот образ, который создали дети, слушая и рассматривая книги, изображая литературных героев, двигаясь и проигрывая ситуации, они воплощают в рисунке.

Конкретная задача второй части каждого занятия, посвященной рисованию, — визуализация литературного образа, явления, персонажа, с которыми дети познакомились в первой половине занятия. Ребенок должен стать иллюстратором предложенного ему литературного материала.

Ребенок приобретает некоторые навыки и умения, постепенно совершенствуясь в них. Эти навыки помогают ему реализовать свои внутренние ощущения и представления и получать от занятий удовольствие.

Основная форма работы во второй части занятия — рисование. Кроме этого, дети лепят, занимаются аппликацией и оригами. В качестве сюжетных объектов изображения выступают предметы, персонажи прочитанных книг, явления и состояния природы, времена года, продиктованные литературной частью.

Перед началом художественной части занятия можно произнести с детьми закличку:

«Раз, два, три, четыре, пять —
Будем сказку рисовать».

Тем самым мы настраиваем детей на что-то необычайное, какое-то волшебство, когда на чистом листе вдруг возникает какое-то изображение. Дети садятся за столы. Перед ними — альбомный лист, на котором они будут рисовать, акварельные краски, кисточка, баночка с водой и листок-палитра — все как у настоящих художников. Чтобы сконцентрировать внимание детей, педагог звонит в колокольчик. Затем педагог делает короткое вступление, стараясь заинтересовать детей, пробудить в них эмоциональный резонанс. Дети охотно

откликаются на вопросы педагога, направляющие их к размышлению над тем, как нарисовать тот или иной персонаж или предмет. Вопросами «На что это похоже? Какого цвета? В чем отличие? В чем сходство? Какое настроение?» — педагог вызывает живую реакцию детей на изображаемый предмет. Например, при изображении цыпленка педагог спрашивает: «Из чего рождается цыпленок?» Ответ: «Из яйца». Яйцо — это овал. Форма цыпленка похожа на овал. Рисуем несколько желтых овальчиков. К овалам пририсовываем клювики, ножки. Получились цыплята. Цыпленок вырос — стал курицей. Курица — тоже овал, только большой. Пририсовываем клюв, ножки, гребешок, хвостик. При показе педагог широко пользуется словом, называя каждое движение, выбирая доступные каждому возрасту приемы, опираясь на желание детей подражать взрослому.

Роль педагога — быть путеводителем. В меру своих сил ребенок повторяет за педагогом его рисунок, часто дополняя его своими деталями и меняя по своему желанию цвет и композицию. Дети совершенно свободны в своем желании самостоятельно нарисовать предлагаемый предмет или персонаж. Педагог дает только рисунок-схему, помогая ребенку в создании своего собственного образа, своего настроения. Это первая ступенька к обучению. Со стороны детей наблюдается скорее не подражание, а сотворчество, так как часто они своими рисунками подсказывают педагогу наиболее простой, обобщенный способ создания того или иного образа. Уже на первых этапах возникает творческая атмосфера радости от результатов работы.

Метод, которым пользуется педагог, — это одобрение, похвала, только позитивная оценка. Главное — вдохновить, заметить достоинство в рисунке, ни в коем случае не сравнивать ни с кем, только с самим собой, со своими достижениями, создать доброжелательную атмосферу, чтобы ребенок ушел с занятий с чувством удовлетворения от сделанной работы. В процессе занятий вырабатывается ряд постепенно усложняющихся приемов, и на каждом занятии используется накопленный ранее опыт, чтобы ребенок мог без труда повторить в своей работе.

Каждая возрастная группа занимается по своей программе. Трехлетние дети знакомятся с материалом, учатся узнавать краски, различать теплые и холодные цвета, овладевают изображением линий, штрихов, простых форм (пятно, круг, овал, прямоугольники), учатся делать несложные рисунки с помощью этих форм. Дети часто дополняют свои рисунки словами, в которых еще раз проигрывают изображенные образы.

В группе четырех лет дети учатся смешивать краски, получают понятие о спектре, учатся закрывать целиком фон, воспринимать настроение цвета. Движения руки становятся более преднамеренными. При рассмотрении предмета, выполняющего роль природы, мы обращаем внимание на расположение, цвет и форму его частей, выделяем общие признаки и характерные особенности. Постепенно развивается способность замечать, сравнивать, различать предметы. При этом педагог продолжает напоминать, как правильно держать кисть, как пользоваться краской. В процессе работы педагог старается подойти к каждому ребенку и индивидуально помочь, когда возникает в чем-либо затруднение. После того как рисунок закончен, устраивается выставка, на которой рассматриваются все работы. Педагог в игровой форме ведет беседу с каждым ребенком, внимательно рассматривая его рисунок, находя для каждого слова одобрения.

Знакомясь с множеством книг, проиллюстрированных лучшими художниками, ребенок начинает относиться к книге как к эстетическому объекту. Иллюстрации в книге — это зачастую первые произведения изобразительного искусства, с которыми знакомятся малыши. Хорошие иллюстрации формируют вкус, способствуют художественному развитию, побуждают к творчеству.

Лебедев Владимир Васильевич

(1871-1967)

Владимир Васильевич Лебедев - великолепный художник, обладавший яркой творческой индивидуальностью, признанный мастер детской иллюстрации, был основателем целого направления.

В. В. Лебедев был живописцем и плакатистом, карикатуристом, мастером рисунка с натуры. Такая многогранность таланта помогала ему постоянно находиться в творческом поиске, много экспериментировать в детской книге. Утверждая свое понимание искусства, он должен был преодолевать и отрицать очень многое. Недавно казавшееся новацией уже в следующей работе отбрасывалось ради новых идей. Художник вырабатывал целостную систему иллюстрирования книги, в которую входили: конструктивная организация листа и разворота, связь изображения с плоскостью листа, осязаемость формы, акцентирование цветом фактуры вещей, ведущая роль ритма, объединяющего все развороты.

В. В. Лебедев делал книгу с огромным уважением к ребенку, добивался умения говорить с ним серьезным языком, чтобы он мог войти в работу художника, понять закономерности книжной графики. Особенно яркие и динамичны иллюстрации Лебедева к книгам С. Маршака "Цирк", "Мороженое", "Сказка о глупом мышонке", "Усатый полосатый", "Разноцветная книга", "Двенадцать месяцев", "Багаж".

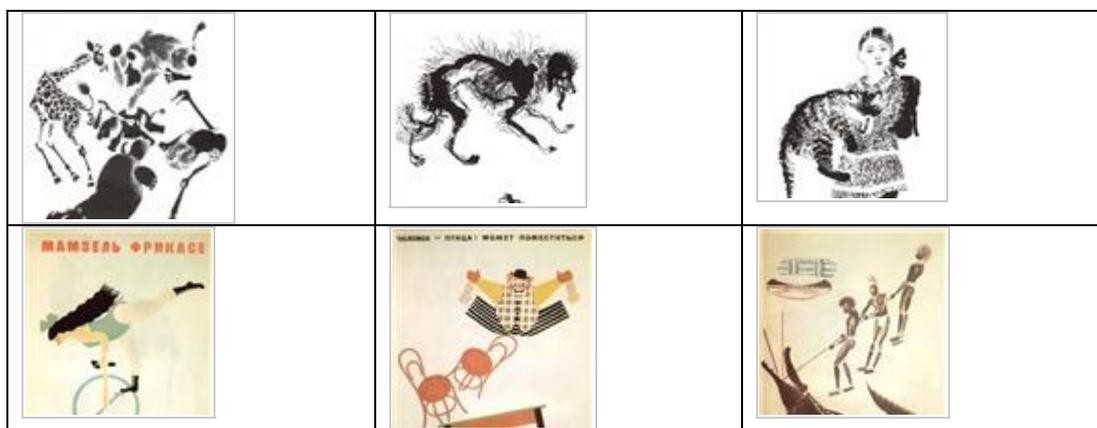
Книги, иллюстрированные художником, отличаются простотой и яркостью образов, прекрасным сочетанием изобразительных и шрифтовых форм.

Список книг, иллюстрированных В. В. Лебедевым:

Маршак С. Я. Детям : Стихи, сказки, загадки, английские песенки/ С. Маршак; Худож. В. Конашевич, В. Лебедев, А. Пахомова, Е. Чарушин. -Б.м: Планета детства, 2000.- 322, [7] с :

ил

Маршак С.Я. Стихи / С. Маршак. ; Худож. В. Лебедев .-М.: АСТРЕЛЬ, 2002.- 174, [5] с. : ил.- (Хрестоматия школьника)

**Сутеев Владимир Григорьевич
(1903-1993)**

Владимир Григорьевич Сутеев - известный художник и писатель, кинорежиссер и сценарист. Начинал он как художник-мультипликатор. На студии "Союзмультфильм" В. Г. Сутеев написал около 40 сценариев для мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы ("Муха-цокотуха", "Волшебный магазин", "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Петя и Красная Шапочка" и др.). В. Г. Сутеев иллюстрировал книги К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Д. Родари, а также собственные произведения. В книжную графику В. Г. Сутеев принес кинематографическое понимание стройности и цельности произведения и пристальный интерес к характерам. Сутеевские персонажи часто неожиданны, потому что неожиданно и остроумно само прочтение художником литературного текста. Персонажи художника - чаще зверята, поэтому он пристально вглядывается в природу, животных, наблюдая пластику их движения и повадки. В. Г. Сутеев стремится выразить в рисунках то, что остается за строкой текста. В сказке ведь нет подробных описаний, характеристик, словесных портретов, да и герои ее определяются довольно односложно: добрая фея, глупый король, хитрая лиса, и самостоятельно представить себе сказочного персонажа ребенок еще не может. Вот тут то и начинается активная роль художника-иллюстратора; смотрите, какие у нас привычки, манеры, походка, одежда, где мы живем и чем мы занимаемся. Сказки, которые В. Г. Сутеев сочинил сам, написаны лаконично. Да ему и не нужно многословие: все, что не сказано, будет нарисовано. Художник работает как мультипликатор, фиксирующий каждое движение персонажа, чтобы получилось цельное, логически ясное действие и яркий, запоминающийся образ. Искусство В. Г. Сутеева обращено к самым маленьким читателям-зрителям. Он их мудрый и добрый наставник, с ним легко и весело идти по сказке. Добросердечие и улыбка художника, классическая ясность его рисунков целеустремленно, спокойно и просто ведут читателя к постижению справедливости, человечности, нравственной чистоты.

Список книг, иллюстрированных В. Г. Сутеевым

Сутеев В. Г. Сказки / В. Сутеев; [ред. О. Муравьева; худож.: В. Сутеев, Н. Кудрявцева, З. Ярина и др.].-М.: Планета детства, 2000. - 61, [6] с. : ил.

Прейсн А. Про козленка, который умел считать до десяти : сказки/ А. Прейсн, И. Кипнис; худож. В. Сутеев; [пер. с норв., еврейского: Ю. П. Вронский, В. А. Островский, Р. Л. Баумволь].-М.: Планета детства, 2001.-48, [7] с. : цв. ил.

Пляцковский М. С.

Дневник кузнечика Кузи: сказка: Книжка-игрушка с вырубкой/ Михаил Пляцковский; [худож. В. Сутеев].-[М.]: [Планета детства], [2002] - 48, [7] с. : цв. ил.

Сутеев, В. Г. Петя и Красная Шапочка: сказка: книжка-игрушка с вырубкой/ В. Сутеев; [худож. А. Савченко]. -[М.]: Планета детства, [2003].- [18 с., включ. обл.] : ил.

Сутеев В. Г. Три котёнка: [Сказка]/ Авт. и худож. В. Сутеев.-[М.]: [Планета детства]. -[18 с., включ. обл.] : ил.

Сутеев В. Г. Под грибом; Палочка-выручалочка и другие сказки Владимира Сутеева : с участием Клары Румяновой/ В. Г. Сутеев; "МОСТ-В" ; худож. А. И. Чаузов.-[М.]: [МОСТ-В], [2004].

Котёнок, который забыл, как надо просить есть: [стихи и сказки]/ [коллектив авт.: С. Мурадян, А. Прёйсн, И. Кипнис]; рис. В. Г. Сутеева ; [пер. с арм., норв., еврейского: И. П. Токмаковой, Ю. П. Вронского, Р. Баумволь ; обл. Н. Логутова ; ред. Н. Фавр].--[М.]: Планета детства, [2003].

Сутеев В. Г. 100 сказок: сказки, рассказы, сказочные повести и забавные картинки: к 100-летию писателя и художника/ В. Сутеев; рис. авт.-[М.]: Планета детства, [2003].

**Конашевич Владимир Михайлович
(1888-1963)**

Владимир Михайлович Конашевич известен как мастер станковой графики и книжной иллюстрации. Он иллюстрировал книги С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, А. Л. Барто, сказки Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина и др. Прирожденный график, он прекрасно владел искусством тонкого и остро, точного и выразительного рисунка. Он любил декоративную яркость и нарядность, сохранив навсегда способность к жизнерадостному ощущению мира. В. М. Конашевич, обладавший и тонким образным чутьем, и яркой фантазией, и декоративным даром, сумел сплавить их воедино, облечь образ в специфическую, поистине заново созданную декоративную форму, отвечающую именно детскому восприятию. В. М. Конашевич играет шрифтом, орнаментом, декоративной деталью. Это игровое начало определяет весь образный строй книги, поскольку иллюстрации не только подчиняются общему декоративному ритму, но и строятся на том же веселом обыгрывании ситуаций и предметов. Иллюстрации и оформление в книгах В. М. Конашевича декоративны и образны одновременно.

Соединение довольно четкой, но никогда не сухой линии с тоном было очень близко художнику. В. М. Конашевич предпочитал рисовать пером, упругой, каллиграфически точной и орнаментально нарядной в своих изгибах линией, обычно легко подцветывая свои рисунки. Еще одна особенность художника - это гармоничность сочетаний, благородство цветовой гаммы, даже при наибольшей интенсивности звучания отдельных цветов и оттенков. В. М. Конашевич очень любит яркие, чистые, звонкие тона, из каждого он умеет извлечь бесчисленное количество оттенков, варьирует их, к каждому из оттенков подбирает множество сочетаний, тонких, приятных для глаза, делающих рисунки и всю страницу гармоничными, радостными, воспевающими красоту окружающего мира. Как никто другой этот художник умеет создать в рисунках иллюзию волшебства. Какие неправдоподобные гигантские волны, какие фантастические молнии, какие зловещие лохматые тучи сопровождают в книжке английских народных песенок "Плывет, плывет кораблик" (перевод С. Маршака) рассказ о том, как "три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу". Оформление всегда жизнерадостно, нарядно и празднично. В 1922 году В. М. Конашевич иллюстрировал "Сказку о рыбаке и рыбке" А. С. Пушкина. Иллюстрация на страницу, чаще всего на разворот - вот основная форма рисунков художника. Он захотел увидеть и представить нам мир пушкинских сказок в образах героев, в больших сценах, передающих кульминационные события. "Сказка о царе Салтане" - торжественно нарядна. Сказочный кораблик, рельефно выступающий на черном фоне суперобложки разрисован наподобие теремка и как бы увлекает нас в книгу. Иллюстрации представляют собой ряд сказочных композиций, неторопливо сменяющих друг друга.

Список книг, иллюстрированных В.М. Конашевичем:

Маршак С. Плывет, плывет кораблик : Английские детские песенки/ Худож. Вл.Конашевич. -М: Росмэн, 1996.- 54 с

Чуковский К. И. Сказки / Корней Чуковский; Худож. Ю. Васнецов, А. Каневский, В. Конашевич, В. Сутеев. -М: РОСМЭН, 2000.- 164, [4] с : ил

Пушкин А. С. Сказки / А. С. Пушкин. ; [Худож. В. М. Конашевич; Авт. послеслов.: К.

Паустовский, Ю. Молок] .-М.: Детская литература, 1989.- 131, [11] с. : цв. ил.

Чуковский К. И. Сочинения: в 2 т./ К. И. Чуковский; [сост. и общ. ред. Е. Ц. Чуковской].-М.:

Правда, Б.г. ..- (Библиотека "Огонек") Т. 1.: Сказки; От двух до пяти; Живой как жизнь / худож. В. М. Конашевич. .- 1990.- 653, [3] с., [4] цв. ил. : ил., портр

Маршак С. Пожар. - М. - П.: Радуга,1923.

Маршак С. Дом, который построил Джек. - Пб.- М.: Всемирная литература - ГИЗ, 1923.

Ершов П. Конек-горбунок. - М.- Пг.: Синяя птица,1924.

Чуковский К. Муркина книга. - Пб. - М.: Радуга, 1924.

Маршак С. Фома и Ерема. - Л.: ГИЗ, 1929.

Маршак С. Вот такой рассеянный. - Л.: ГИЗ, 1930.

Хармс Д. Игра. - Л.: ГИЗ, 1930.

Чуковский К. Лимпопо. - Л.: Детгиз, 1935.

Андерсен Г.-Х. Сказки. - М.-Л. Детиздат, 1936.

Олеша Ю. Три толстяка. М.- Л. Детиздат, 1940.

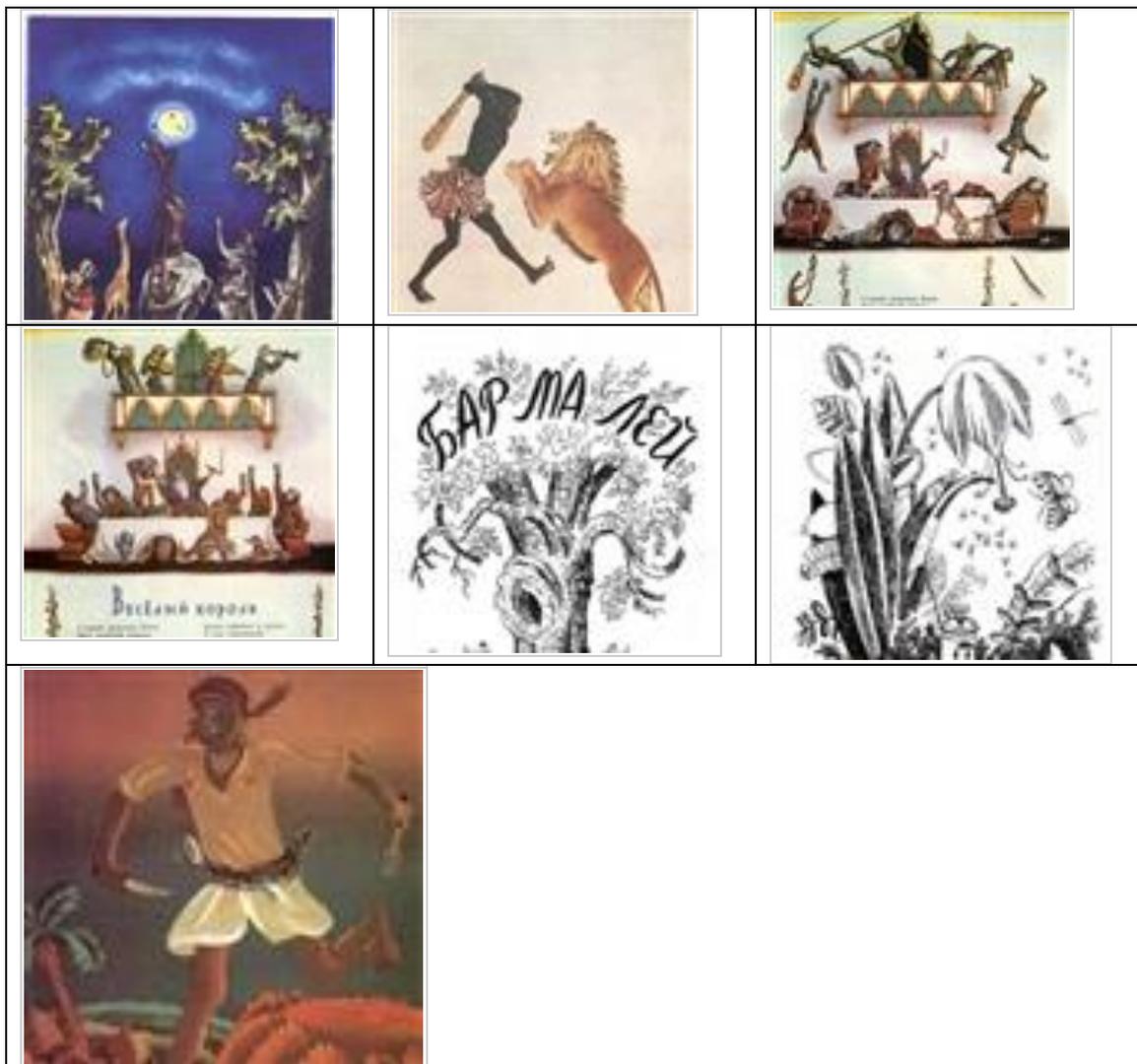
Пушкин А. Сказка о Золотом Петушке. - М.-Л. Детиздат, 1949.

Сказки старого Сюня. Китайские сказки в обработке З. Задунайской. - Л.: Детгиз, 1957.

Дедушка Рох. Польские народные песенки в пересказе Б. Заходера. - М.: Детгиз, 1958.

Даль В. Старик-годовик. - М.: Детгиз, 1959.

Пушкин А. Сказки. - М.: Дет. лит., 1965.

**Чарушин Евгений Иванович
(1901-1965)**

Известный художник и писатель. Кроме своих собственных книг ("Волчишко и другие", "Васька", "Про сороку") Е. И. Чарушин иллюстрировал произведения В.В. Бианки, С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, М. М. Пришвина и др. В иллюстрациях Е. И. Чарушина, художника-анималиста, мир зверей раскрыт в ярких образах, с большой теплотой и гуманностью. У него свои приемы передачи формы, цвета и фактуры. Его герои реалистичны, и сказочны одновременно. Он стремится лаконичными средствами выразить характер каждого зверя, передать радость общения с живым. Е. И. Чарушин подробно и конкретно изучил животных, что, создавая свои рисунки, мог не думать о точности передачи формы или пропорции, так что это подразумевалось уже само собой. Такой подход помогал сосредоточиться на создании образов. Каждая иллюстрация не похожа на другую, в каждой свой собственный эмоциональный образ - определенный характер в определенном состоянии. Герои Е. И. Чарушина добры, обаятельны. Они легко входят в сказочный мир. Художник любил изображать звериных детенышей - пушистых, мягких и еще совсем беспомощных. Е. И. Чарушин выработал свой метод иллюстрирования - чисто живописный. Он рисует не контурно, а, можно сказать антиконтурно, необычайно искусно, пятнами и штрихами. Зверь может быть изображен просто "лохматым" пятном, но в этом пятне ощущается и настороженность позы, и характерность движения, и особенность фактуры - упругость поднятой дыбом длинной и жесткой шерсти вместе с пуховой мягкостью густого подшерстка. К творчеству художник подходил всерьез, именно как к творчеству, а не как к забаве или просто времяпровождению (пусть даже полезному). Главным он считал создание образа, "а если нет образа, так и изображать нечего, и остается другой процесс работы - вроде руководителя, это путь, идущий от механических навыков" (Чарушин Е. И. Мой метод рисования с детьми // Дошкольное воспитание, №2, С. 22-25). Детское сознание в общем переполнено образами, которые зарождаются в нем непрерывно. Задача руководителя - подтолкнуть эти образы, помочь им запечатлеться на бумаге, и для этого совсем не надо быть художником. Разделенная с ребенком радость творчества, радость его находкам в рисовании, в создании образа поддерживает ребенка в процессе работы, дает ему уверенность в себе, считал Е. И. Чарушин.

Список книг, иллюстрированных Е. И. Чарушиным

Сладков Н. И. Медовый дождь : рассказы и сказки/ Николай Сладков; [рис. и оформ. Е. И. Чарушина].- Л.: Детская литература, 1984.- 286, [7] с., [1] л. портр.: ил.:0,85

Бианки В. В. Отчего я пишу про лес : рассказы: биографический фотоочерк / Виталий Бианки; [худож.: Е. И. Чарушин, В. Курдов; оформ. Ю. Васильева; фот. А. Король]; авт. предислов. Е. В. Бианки.- М.: Детская литература, 1984.-109, [6] с. [1] л. портр.: ил.

Чарушин Е. И. Тюпа, Томка и сорока / авт. и худож. Евгений Чарушин.- [М.]: Книги

"Искателя", [2002].- 61, [2] с.: ил., портр.- (Библиотека школьника)

Бианки В. В. Рассказы и сказки / В. В. Бианки; худож. Е. И. Чарушин.- 7-е изд.-Л.: Дет. лит., 1981.- 255 с.: ил.

Чарушин Е. И. Моя первая зоология / Е. И. Чарушин.- Л.: Художник РСФСР, 1984.- [60] с.; 28 см

Чарушин Е. И. Про Никитку / Евгений Чарушин; рис. авт.-М.: Мир "Искателя", печ. 2005. - 125, [2] с., [6] л.: ил., портр.- (Школьная библиотека)

Сладков Н. И. Собрание сочинений : в 3 т./ Н. И. Сладков; редкол.: Л. А. Анищенко и [др.], рис. и оформ. Е. И. Чарушина.- Л.: Детская литература.

Чарушин Е. И. Кот Епифан и другие рассказы/ Е. И. Чарушин; [Под ред. Е. А. Кондратьева; Под ред. Т. В. Лодяная; Авт. предислов. Б. Летов].-М.: Правда, 1991.- 206, [5] с. : ил.

Образцов С. В. Маленькие рассказы про животных/ Сергей Образцов; Худож. Н. Е. Чарушин.- М.: Малыш, 1980.- 70, [8] с.: цв. ил.

Сладков Н. И. Лесные тайнички: Рассказы и сказки/ Николай Сладков; Худож. Н. Чарушин.- М.: Детская литература, 2002.- 397, [5] с.: ил.- (Школьная библиотека)

Маршак С.Я. Детям: Стихи, сказки, загадки, английские песенки/ С. Маршак; Худож. В. Конашевич, В. Лебедев, А. Пахомова, Е. Чарушин.-Б.м: Планета детства, 2000.- 322, [7] с.: ил.

Барто П. Н. Пусть поют птицы : стихи: [для мл. шк. возраста]/ П. Н. Барто; рис. Н. Чарушина.- М.: Сов. Россия, 1985.- 143 с. : цв. ил.

Сладков Н. И. С севера на юг/ Н. Сладков; худож. Чарушин.-М.: Малыш, 1987.-132, [3] с.: цв. ил.

Чарушин Е. И Никитка и его друзья/ Евгений Чарушин.-М.: Мир "Искателя", 2005.- 125, [2] с.: ил.- (Классика для детей)

Снегирев Г. Я. Маленькое чудовище: рассказы и повести/ Геннадий Снегирев; [худож. Н. Е. Чарушин].-М.: ОНИКС, 2000.- 316, [1] с. : ил.- (Золотая библиотека) Содерж. повести: Чембулак ; Гриша ; Пинагор и др.

Бианки В. В. Отчего я пишу про лес: Рассказы: Биографический фотоочерк / Виталий Бианки; [худож.: Е. И. Чарушин, В. Курдов; оформ. Ю. Васильева; фот. А. Король]; авт. предислов. Е. В. Бианки.- М.: Детская литература, 1984.-109, [6] с. [1] л. портр.: ил.

Бианки В. В. [Избранное]: [в 2 т.]/ В. В. Бианки; [рис. худож. Е. И. Чарушина].- М.: Геликон.

Литература о художнике-иллюстраторе

Кузнецова Н. И. Детские писатели: справочник для учителей и родителей. Приложение к книгам для чтения серии "Свободный ум"Р.Н.Бунеева и Е.В.Бунеевой / Н.И. Кузнецова, М.И. Мещерякова, И.Н. Арзамасцева. - М.: БАЛЛАС, 1995. - 160 с.

Писатели нашего детства.100 имен: Биографический словарь в 3-х ч / Российская государственная детская библиотека. - М.: Либерия, 1999. - 432 с.

Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический словарь. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Флинта, 1998. - 512 с.

Тимофеева И. Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти: Энциклопедия для родителей по руководству детским чтением. - СПб.: Российская национальная библиотека, 2000. - 511, [3] с.: ил.

Тубельская Г. Н. Детские писатели России: Сто имён: Библиографический справочник / Тубельская Галина Наумовна; [Ред. Л. Е. Коршунова]. - М.: Школьная библиотека, Б.г. - (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря) Ч. 2.: М - Я . - 2002. - 223, [2] с.

Дошкольникам о художниках детской книги: из опыта работы: кн. для воспитателя дет. сада: [сборник] / сост.Т. Н. Доронова. - М.: Просвещение, 1991. - 124, [2] с.: ил.

О литературе для детей: [сборник статей] / Дом детской книги. - Л.: Детская литература, Б.г. Вып. 3. - 1958. - 279, [1] с.: ил.

О литературе для детей: [сборник статей] / Дом детской книги. - Л.: Детская литература, Б.г. Вып. 6. - 1961. - 180, [2] с.

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике / Н. А. Курочкина; худож. И. Н. Ржевцева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. - 189с.: ил. - (Библиотека программы "Детство")

Детская литература: учебник: для студентов учреждений среднего профессионального образования / [Е. Е. Зубарева [и др.]]. - М.: Высшая школа, 2004. - 550, [1] с.

Корф Ольга Борисовна. Детям о писателях: XX век: от О до Я: книга для учителей, воспитателей, родителей / О. Б. Корф. - М.: Стрелец, 2006. - 54, [1] с.: портр.

Встречи с писателями: пособие для учителя / [сост. Н. Н. Светловская и др.]. - М.: Просвещение, 1978. - 286, [2] с.: ил. - (Детская книга в школе)

Тиханова В. Александровна. Лик живой природы: очерки о советских скульпторах-анималистах / В. А. Тиханова; под ред. О. Н. Портновой. - М. : Советский художник, 1990. - 239 с. :ил. - (Искусство: проблемы, история, практика)

Гравюры и литографии советских художников / [сост. В. Н. Докучаева]. - М.: Советский художник, 1975. - [52] л.: ил., портр.

Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления / сост. Владимир Глоцер. - М.: Книга, 1987. - 305 с.: ил.

Кузнецов, Эраст Давыдович.Звери и птицы Евгения Чарушина / Э. Кузнецов. - М.: Советский художник, 1983. - 159 с.: ил., портр. - (Рассказы о художниках)

Чарушин Е. И. 10 книжек для детей: [сборник] / Е. Чарушин. - Л.: Художник РСФСР, 1989. - 9, [1] с., [86] л.: ил., портр.

Рачев Евгений Михайлович
(1906-1997)

Рачев Евгений Михайлович - заслуженный деятель искусств РСФСР, советский художник-анималист, известный своей работой в области книжной графики. Рачев родился 8 февраля 1906 года в городе Томске. Он рано потерял отца. Мать его была врачом, а отчим инженером-строителем.

Детство свое он провел в деревне у бабушки, под Томском, в сибирском селе Юдино. Это были края, богатые дичью, известные охотничьи угодья. Женя очень любил лес и не раз бывал в тайге, интересовался жизнью зверей и птиц, наблюдал за ними, подмечал их повадки и рисовал увиденное. Когда Евгению шёл двенадцатый год, в стране произошёл Октябрьский переворот, началась Гражданская война. В 1920 году, спасаясь от голода, он был вынужден в одиночку, добираться из Сибири в Новороссийск, к матери. Это путешествие было трудным: без еды и денег ехал он на крыше товарного вагона. Чуть было не стал беспризорником. Ему помогли солдаты, возвращавшиеся с фронта. Они взяли уставшего и исхудавшего паренька в свой вагон-теплушку, обогрели, накормили и довезли до Новороссийска. В то тяжёлое голодное время он учился в мореходной профтехшколе, работал в порту грузчиком и машинистом на лебёдке, потом перешёл в паровозный политехникум. Но всё больше привлекало его искусство: писал стихи, рисовал. В 1928 году он с отличием окончил Кубанский художественно-педагогический техникум в Краснодаре, затем недолго учился в Киевском художественном институте и с 1930 года начал сотрудничать с различными детскими издательствами в качестве художника-иллюстратора. Своей специализацией он избрал русские народные сказки, русскую прозу и басни. Иллюстрации Е. Рачева добрые и веселые, занимательные и поучительные, знакомы не одному поколению читателей. Их главные герои – звери. Но ведут они себя, думают, ходят и говорят, как люди. Прием очеловечивания зверей использует Е. Рачев для создания ярких и выразительных образов. Для полноты их характеристик наряжает своих героев в костюмы. Именно в его исполнении сразу встают перед глазами волк, удящий рыбу хвостом, лиса верхом на волке, хитрый кот и незадачливый медведь. Все в щегольских кафтанах или крестьянских залатанных зипунах: художник хорошо знал русский костюм и быт. В 1936 году рисунки Рачева увидели в «Детгизе» и пригласили в Москву. Молодой художник переехал в столицу и стал активно работать, но вскоре началась Великая Отечественная война, и он ушёл на фронт, ему поручили оформлять фронтовую газету. После войны Евгений Михайлович продолжил работу в «Детгизе», кроме того, он сотрудничал и со многими другими издательствами. А, начиная, с 1960 года стал главным художником в издательстве «Малыш» и оставался им около двадцати лет. Работе с книгами Рачев посвятил всю свою творческую жизнь, более шестидесяти лет, и создал сотни прекрасных рисунков. При этом художник всегда помнил о своем маленьком зрителе и старался, чтобы его рисунки были понятны ребенку. С иллюстрациями Рачева было издано множество книг, среди которых: Пришвин М. М. «Кладовая солнца» и «Золотой луг»; Дуров В. Л. «Мои звери»; Мамин-Сибиряк Д. М. «Алёнушкины сказки»; Салтыков-Щедрин М. Е. «Сатирические сказки». В 1958–1959 годах специально для выставки «Советская Россия» Рачев подготовил целую серию рисунков к басням И. А. Крылова Он создал замечательные рисунки к произведениям В. М. Гаршина, И. Я. Франко, Л. Н. Толстого, С. Михалкова, В. В. Бианки и, конечно же, к народным сказкам: украинским, русским, белорусским, венгерским, румынским, таджикским, а также к сказкам народов Севера

Список книг, иллюстрированных Е. М. Рачевым

Михалков С. В. Коты и мыши: басни / С. В. Михалков; рис. Е. М. Рачева.-М.: Советская Россия, 1978. - 165, [4] с.: ил.- (Мастера иллюстрации)

Пришвин М. М. Кладовая солнца: Сказка-быль и рассказы / М. М. Пришвин; [худож. Е. Рачев; авт. предислов. В. Пришвина; отв. ред. Н. Е. Дубань].-М.: Детская литература, 2001. - 168, [3] с.: ил. (Школьная библиотека)

Терем-теремок: Русские народные сказки / рис.Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1972. — 159 с., ил.

Как лиса училась лететь: Русские народные сказки / рис. Е. Рачёва. — М.: Малыш, 1974.

Ворон Кутха: Сказки народов Севера / рис. Е. Рачёва. — М.: Малыш, 1976.

Бианки В. Чей нос лучше / рис. Е. Рачёва.—М.: Дет. лит., 1981.

Дуров В. Мои звери / рис. Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1992.

Михалков С. Зайка-Зазнайка / рис. Е. Рачёва.— М.: Дет. лит., 1988.

Пришвин М. Золотой луг / рис. Е. Рачёва. — М.: Детгиз, 1963.

Пришвин М. Кладовая солнца / рис. Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1979.

Жыли-были: Сказки русские народные / сост. Л. Грибова; худож. Е. Рачев.-М.: малыш, 1988.

Литература о художнике-иллюстраторе

Тимофеева И. Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти: Энциклопедия для родителей по руководству детским чтением. - СПб.: Российская национальная библиотека, 2000. - 511, [3] с.: ил.

Толстой В. Евгений Михайлович Рачев. — М.:Сов. художник, 1960. — 167 с., ил.

Владимирова Л.А. Творящий радость: Беседа о Е.М. Рачеве для детей 8—10 лет // Книжки, нотки и игрушки... — 2005. — № 12. — С. 53—58. (Кисти, краски, полотно)

Короткова М. Художник-сказочник Евгений Михайлович Рачев (1906-1997)/ М. Короткова // Семейное чтение: популярный информационно-методический журнал.-2008.- № 6.- С. 25-31 .- (Художники-иллюстраторы).

К 100-летию со дня рождения Евгения Михайловича Рачёва // Мурзилка. — 2006. — № 3.— С. 2—5.

Грибова Л. Евгений Михайлович Рачёв (1906—1997) // Мурзилка. — 2000. — № 1. — С.13—16.

Билибин Иван Яковлевич
(1876-1942)

Иллюстратором русской сказки был замечательный художник Иван Яковлевич Билибин (1876-1942). Он выполнил иллюстрации к русским народным сказкам "Царевна-лягушка", "Перышко Финиста-Ясна Сокола", "Василиса Прекрасная", "Марья Моревна", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Белая уточка", к сказкам А. С. Пушкина - "Сказка о царе Салтане"(1904-1905), "Сказка о золотом петушке"(1906-1907), "Сказка о рыбаке и рыбке"(1939) и многим другим. И. Я. Билибин разработал систему графических приемов, которые дали возможность объединять иллюстрации и оформление в одном стиле, подчинив их плоскости книжной страницы. Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора и др. Художник стремился к ансамблевому решению. Плоскость книжной страницы он подчеркивал контурной линией, отсутствием освещения, колористическим единством, условным делением пространства на планы и объединением различных точек зрения в композиции.

Одной из значительных работ Билибина были иллюстрации к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина. Эта сказка с ее многокрасочными картинками древнерусского быта дала богатую пищу билибинской фантазии. С поразительным мастерством и большим знанием изображал художник старинные костюмы и утварь. Он отразил основные эпизоды пушкинской сказки. Однако между листами серии заметны различные источники стилизации. Иллюстрация с изображением Салтана, заглядывающего в светлицу, отличается эмоциональностью и напоминает зимние пейзажи И. Я. Билибина с натуры. Сцены приема гостей, пира очень декоративны и насыщены мотивами русского орнамента. Лист с плывущей по морю бочкой напоминает знаменитую "Волну" Хокусаи. Процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка напоминал труд гравера. Набросав на бумаге эскиз, он уточнял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ватман. После этого колонковой кистью с обрезанным концом, уподобляя ее резцу, проводил по карандашному рисунку четкий проволочный контур тушью. В зрелый период творчества Билибин отказался от употребления пера, к которому иногда прибегал в ранних иллюстрациях. За безукоризненную твердость линии товарищи шутливо прозвали его "Иван - твердая рука".

В иллюстрациях И. Я. Билибина 1900-1910 годов композиция, как правило, разворачивается параллельно плоскости листа. Крупные фигуры предстают в величавых застывших позах. Условное деление пространства на планы и объединение различных точек зрения в одной композиции позволяют сохранить плоскостность. Совершенно исчезает освещение, цвет становится условнее, важную роль приобретает незакрашенная поверхность бумаги, усложняется способ обозначения контурной линии, складывается строгая система штрихов и точек.

Дальнейшее развитие билибинского стиля состоит в том, что в более поздних иллюстрациях художник от лубочных приемов перешел к принципам древнерусской живописи: цвета становятся звучнее и насыщеннее, но границы между ними обозначены теперь не черным проволочным контуром, а тональным сгущением и тонкой цветной линией. Краски кажутся сияющими, но сохраняют локальность и плоскостность, а изображение порой напоминает перегородчатую эмаль.

Список книг, иллюстрированных Билибиным:

Перышко Финиста Ясна-Сокола : [для старшего дошкольного возраста]/ [авт. вступ. ст. и пересказ. Л. Жукова]; рис. И. Я. Билибина.-М.: Белый город, печ. 2006.-- [14] с. : цв. ил.; 26 см.- (Сказки)

Сестрица Аленушка и братец Иванушка; Белая Уточка : [для старшего дошкольного возраста]/ худож. И. Я. Билибин ; [пересказ авт. предисл. Л. Жукова].-М.: Белый город, печ. 2006.- [12] с. : цв. ил.; 26 см.- (Сказки)

Марья Моревна : [для старшего дошкольного возраста]/ авт. вступ. ст. и пересказа Л. Жукова]; рисунки И. Я. Билибина.-М.: Белый город, печ. 2006.- [14] с. : цв. ил.; 26 см.- (Сказки)

Сказки народов мира: в 3 т./ сост. Н. Будур ; [худож. Д. Герасимова].-М.: ОЛМА-ПРЕСС, Т. 2.: Сказки России, Украины, Белорусии : [пер.]/ [ил. И. Я. Билибина ; худож. ред. С. Астраханцев].- 2001.- 798, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил.

Сказочная энциклопедия : [справочник]/ [авт. коллектив: Е. В. Дунаева, Э. И. Иванова, Е. И. Исаева [и др.]; под ред. Н. В. Будур ; [худож.: И. Лыткина, И. Я. Билибин, Т. Вебер [и др.]]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.- 606, [1] с., [32] л. цв. ил. : ил.

Литература о художнике-иллюстраторе

Семенов О. С. Иван Билибин: Рассказ о художнике-сказочнике/ О. С. Семенов.- 3-е изд.-М: Детская литература, 1996.- 87 с. , ил.

Кузин В.С. Изобразительное искусство в начальной школе. 1-2 классы: Учебник для общеобразоват. учеб. заведений. В 2-х частях / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. - М: Дрофа, 1997. - 128 с: ил.

Модерн / [А. К. Флорковская]. - М.: РОСМЭН, 2002. - 103 с.: ил. - (История искусства для детей)

Богатырева Н. Симфония в цвете // Читаем вместе, 2009. - № 4. – С. 38

Кошелева В. Русская жар-птица: от лубка до "Гранд-опера" // Юный художник, 2010. - № 12. – С. 28-32

Зархи С. Б. Сказочные художники: литературно-художественная композиция // Читаем, учимся, играем, 2011. - № 4. – С. 41-56

Глубоковских М. В. Господин оформитель// Читаем, учимся, играем, 2011.- № 6.– С. 26-31

Осипова Л. Шум времени // Семья и школа, 2011.- №6.- С. 26-27

Сычев Б. П. Работа с иллюстрациями на уроках литературы. V класс // Литература в школе: Научно-методический журнал, 2003.- № 4.- С. 37-38

Колокольцев Е. Н. Иллюстрации Билибина к сказкам: V класс. К 130-летию со дня рождения художника // Уроки литературы: приложение к журналу "Литература в школе": научно-методический, культурно-образовательный журнал, 2006.- № 7.- С. 3-9

**Маврина Татьяна Алексеевна
(1902-1996)**

Татьяна Алексеевна Маврина щедро проявила свое дарование в различных творческих направлениях. Она создала циклы зарисовок, посвященные старинным русским городам, эскизы декораций и костюмов к театральным спектаклям, ряд мультфильмов. Особое место в ее творчестве заняло иллюстрирование книг для детей. Наиболее известно оформление сказок А. С. Пушкина: "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях", "Руслан и Людмила", "Сказки", а также сборники "По щучьему велению", "Русские сказки", "За тридевять земель". Т. А. Маврина выступала и как иллюстратор собственных книг: "Сказочные звери", "Пряники пекутся, коту в лапы не даются", "Сказочная азбука".

Обращение к традициям народного искусства, к национальным истокам сказки помогло Т. А. Мавриной развить чувство декоративности, стать певцом русской сказки, в пластических зримых образах соединить фантастику с окружающей жизнью. Неповторимый "мавринский стиль" основан на принципах и формах проведений народного искусства: силуэтное решение композиции, яркий колорит, многоярусное разворачивание сюжета и др.

Легкость, свобода и непринужденность рисунка, изящество линий, богатство колорита, тонкость цветовых отношений, строгий отбор средств, кажущаяся детскость изображения присущи брызжущим веселостью и энергией иллюстрациям Т. А. Мавриной. Колорит книг Т. А. Мавриной тесно связан с выведенными веками цветовыми формулами народного искусства. Цветовой фон ее листов плотно заселен пятнами разной величины и формы, изображение не читается на этом фоне, но вырастает из него. Цветовая гармония ее книг звучит многоголосой переключкой сходных цветовых мотивов ("Выбирай коня любого") или строится по принципу смелых цветовых контрастов ("Сказочные звери").

Художница смело обобщает форму, стремится к яркому, мажорному звучанию произведений. Одной из первых книг, которую иллюстрировала Т. А. Маврина, была "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях". Увлечение А. С. Пушкиным осталось на всю жизнь. Изящные буквы, заставки, украшения, естественно сочетающиеся с сюжетными иллюстрациями, придают оформлению книги цельность и стилевое единство, отвечающее поэтической цельности сказок А. С. Пушкина.

Большое значение в творчестве Т. А. Мавриной - иллюстратора сказок имеет и внимательное изучение ею старинной русской архитектуры. Изображая ансамбли Сергиева-Посада, Переславля-Залесского, Москвы, Ростова Великого и других городов, художница в каждом листе находит особый цветовой ключ, передает общенациональные черты богатой, узорчатой, строго гармоничной древнерусской архитектуры.

Важнейшая особенность искусства Т. А. Мавриной - связь поэзии сказки и пластической красоты разных видов народного декоративно-прикладного искусства. В нарядной красочности иллюстраций можно увидеть обаяние народной глиняной игрушки, русского лубка, бытовой керамики, пряников, изразцов, старинных костюмов. Творчество Т. А. Мавриной помогает раскрыть неисчерпаемое богатство народной эстетики, ощутить национальную основу фольклора.

Список книг, иллюстрированных Т.А. Мавриной:

- Народные русские сказки : Из сб. А. Н. Афанасьева/** [Вступ. ст. В. П. Аникина; Худож. Т. Маврина].-М.: Художественная литература, 1989.- 319 с. : цв. ил.
- Пушкин, Александр Сергеевич.Сказки / А. С. Пушкин. .-**М.: Дет. лит., 1984.- 176 с. : цв. ил.
- Старинные русские песни / рис. Т. А. Мавриной, [сост., вступ. ст. и примеч. Л. Шуваловой].** .-М.: Детская литература, 1959.- 191, [1] с. : ил.- (Школьная библиотека)
- Кот Самсон. Составил А. Лебедев. - М.: изд. автора, 1926.
- Паустовский К. Судьба Шарля Лонсевиля. - М.: Мол. гвардия, 1933.
- Смирнов Н. Джек Восьмеркин американец. - М.: Мол. гвардия, 1933.
- Паустовский К. Озерный фронт. - М.: Детгиз, 1934.
- Чуковский К. Солнечная. - - М.: Детиздат, 1934.
- Пушкин А. сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. - М.: Сов. Россия, 1962.
- Маврина Т. Сказочные звери. - М.: Дет. лит., 1965.
- Маврина Т. Пряники пекутся, коту в лапы не даются. - М.: Малыш, 1966.
- За тридевять земель. Рус. нар. сказки. - М.: Дет. лит., 1970.
- Пушкин А. Лукоморье. - М.: Малыш, 1970.
- Пушкин А. Сказка о золотом петушке. - М.: Малыш, 1971.
- Пушкин А. Сказка о царе Салтане: - Л.: Художник РСФСР, 1971.
- Пушкин А. Сказки.- М.: Дет. лит. 1974.
- Маврина Т. Птицы на море. По рус. нар. песням. - М.: Дет. лит. 1976.
- В некотором царстве. Рус. нар. сказки. Рисунки, составление, подгот. Текста Т. Мавриной. - М.: Малыш, 1982.
- Маврина Т., Коваль Ю. Журавли. - М.: Дет. лит., 1983.

Васнецов Юрий Алексеевич
(1900-1973)

Юрий Алексеевич Васнецов иллюстрировал и оформлял книги В. Бианки, С. Маршака, К. Чуковского, русские народные сказки и др. Книжки, оформленные Ю. А. Васнецовым, легко узнаются. Иллюстрации в них имеют первостепенное значение, текст подчиняется им. Ю. А. Васнецов оформляет книгу в целом, при этом строгая конструктивность и логическая завершенность всех ее элементов не сковывают творчество и неистощимую фантазию мастера. Книжки-картинки Ю. Васнецова знакомят ребенка с жизнью через искусство (Л. Толстой "Три медведя", П. Ершов "Конек-горбунок", С. Маршак "Теремок" и др.). Лучшие работы художника - иллюстрации к сборникам "Ладушки" и "Радуга-дуга". Ю. Васнецова по праву называют художником русской сказки. Одной из основных особенностей его художественного метода является неразрывная органическая связь с народным искусством. Причем Ю. Васнецов перерабатывает принципы народного творчества, сближая их с современным ему искусством. Образы, созданные им, отмечены оптимизмом, жизнеутверждающей силой, которая характерна для народного искусства.

Фантастические, сказочные пейзажи основаны на живых впечатлениях реальной русской природы. Птицы и звери, действующие в сказках, приобретают у Ю. Васнецова особенную выразительность именно потому, что художник придает им движения и повадки, зорко подмеченные в реальной действительности. Специфическая черта художественного метода Ю. Васнецова - редкая способность творить как бы от лица своего будущего зрителя, умение заново пережить детскую увлеченность сказкой и как бы пропустить сквозь призму детского восприятия традиции народного творчества. Один из излюбленных композиционных приемов художника - повтор и переключки мотивов. Вместе с тем каждая васнецовская книга представляет собой новый вариант образного, композиционного, колористического решения. Эмоциональный строй рисунков Ю. Васнецова организуется цветом, который играет особую роль. Он не утрачивает декоративности, характерной для народного искусства, оно одновременно становится носителем напряженного поэтического чувства, вложенного художником в тему сказки. Цвет васнецовских иллюстраций является для ребенка как бы цветовой азбукой. Цвет персонажей определен, прост, его легко назвать: волк-серый, гуси-белые, лиса-рыжая и т. п. вместе с тем Ю. Васнецов удивительно точно добивается пропорциональности реального и фантастического цвета, что способствует правильному восприятию ребенком изображения. В книге "Ладушки" художник смело и изобретательно использует цвет фона. Цвет становится здесь как бы средой, в которой происходит действие. Такой прием искусствоведы условно назвали "принципом волшебного фонаря". Радостно и празднично освещая желтым, красным, синим или розовым "светом" забавные сценки, художник привлекает внимание зрителя неожиданностью цветового фона страницы, используя близкий детям прием быстрой смены впечатлений. Но каждое цветовое пятно иллюстрации, "настроенное" в соответствии со звучанием цветового фона, живет и своей собственной жизнью, включаясь в общую композицию.

Список книг, иллюстрированных Ю. Васнецовым:

Чуковский К. И. Сказки / К. И. Чуковский. ; рис. Ю. Васнецова, А. Каневского, В. Конашевича, В. Сутеева. -М.: Искусство, 1982.- 164, [3] с. : цв. ил.

Васнецов Ю. А. 10 книжек для детей / Ю. Васнецов. ; [авт. предисл. Л. Токмаков ; ред. В. И. Серебряная ; сост. Г. М. Васнецова ; оформ. Д. М. Плаксин] .-Л.: Художник РСФСР, 1984.- 173, [2] с. : ил., цв. ил.

Ладушки : стихи, песенки, потешки, сказки/ худож. Ю. Васнецов. .-М.: Самовар, печ. 2005.- 76, [3] с. : цв. ил.; 23 см.- (Тридесятые сказки)

Русские сказки / рис. Ю. А. Васнецова. .- [Изд. 3-е].-Л.: Детская литература, 1980.- 84, [3] с. : ил.:1,20 82.3(2Рос)-6Р15

Радуга : русские народные сказки, песенки, потешки/ [рис. Ю. Васнецова]. .-М.: Детская литература, 1989.- 166, [1] с. : цв. ил.

Бианки В. Карабаш. - М. - Л.:ГИЗ,1929.

Бианки В. Болото. - Л.: Мол. Гвардия, 1931.

Ершов П. Конек-горбунок. - Л.: Детиздат, 1935.

Толстой Л. Три медведя. - Л.: Детиздат,1935.

Чуковский К. Краденое солнце. - М.: Детиздат, 1936.

Детские народные сказки. - Л.: Детиздат, 1936.

Маршак С. Теремок. - М.: Детиздат, 1941.

Английские народные сказки. - М.: Детгиз, 1945.

Бианки В. Лис и мышонок. - Л.: Дет. лит., 1964.

Ладушки. Русские народные сказки, песенки, потешки. - М.: Дет. лит., 1964.

Радуга-дуга. Русские народные песенки, потешки, прибаутки. - М.: Дет. лит., 1969.

Чики-чики-чикалочки. Русские народные песенки и потешки. Собрала и обр. Н. Колпакова. - Л.: Дет. лит., 1971.

Литература о художнике-иллюстраторе

Мяэотс О. Обретение стиля: об индивидуальной творческой манере художника-иллюстратора детской книги Ю. Васнецова/ О. Мяэотс // Библиотека в школе.- 2008.-№ 1.- С. 21.- (Остров сокровищ)

