Тема:

«Опыт использования творческих приёмов И.Я.Билибина

на занятиях по композиции в художественной школе»

Выполнил: преподаватель

МБУ ДО ХШ имени И.Е.Репина

г.о.Тольятти

Суспицына Татьяна Евгеньевна

Тольятти, 2021.

1. Особенности билибинского стиля

В творчестве Билибина отразились два, на первый взгляд не связанные между собой, явления отечественной художественной культуры конца XIX—начала XX века: увлечение национальной стариной и становление книжной графики как специфического вида искусства.

Для достижения целостности книги нужно было особое искусство,искусство книжной графики. Поиски графичности заметны уже в отдельных иллюстрациях Поленовой и Малютина, в них введена контурная линия, локализован цвет. Дальше в этом направлении пошли художники "Мира искусства".

Язык графики выкристаллизовывался путем отбора, концентрации и заострения выразительных средств живописи и станкового рисунка. В то же время на его сложение влияли, пользуясь словами Билибина, "линейные техники прошлого, где сам обрабатываемый мастером материал требовал четкого, внимательного и экономного отношения к каждой линии". Русская набойка, вышивка, лубок и икона — вот образцы, на которые наряду с японской и старой европейской гравюрой опирались, по справедливому мнению художника, отечественные графики начала XX века.

Аналогичными путями развивалось графическое искусство в странах Северо-Западной Европы. Но именно в России наиболее четко определилось понятие графики, которая связывалась здесь прежде всего с книгой. Графическим, в отличие от тонального или свободно-штрихового,считался рисунок, являвшийся изображением и одновременно украшением, подчиненным плоскости листа, тяготеющим к линейному орнаменту и силуэту.

В формировании такого отношения к графике велика роль Билибина, его творческой практики и педагогической деятельности. "Строгая, чисто графическая дисциплина [...], — подчеркивал художник, — обращает свое внимание не только на рисунок и на разницу сил отдельных пятен, но и на линию, на характер ее, на направление течения целого ряда соседних линий, на скольжение их по форме и, таким образом, на подчеркивание, объяснение и выявление этой формы этими сознательными линиями, обтекающими и охватывающими ее. Эти линии могут быть иногда

уподоблены ткани, облегающей форму, где нити или полосы приобретают то направление, которое им диктуется данной формой".

Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства,

Билибин разработал логически последовательную систему графических приемов, сохранявшуюся в основе на протяжении всего его творчества. Эта графическая система, а также присущее Билибину своеобразие трактовки былинных и сказочных образов дали возможность говорить об особом билибинском стиле.

С самого начала книги Билибина отличались узорностью рисунка, яркой декоративностью. Художник создавал не отдельные иллюстрации, он стремился к ансамблю: рисовал обложку, иллюстрации, орнаментальные украшения, шрифт – все стилизовал под старинную рукопись. Названия сказок исполнены славянской вязью. Чтобы прочесть, надо вглядеться в затейливый рисунок букв. Как и многие графики, Билибин работал над декоративным шрифтом. Он хорошо знал шрифты разных эпох, особенно древнерусские устав и полуустав. Ко всем шести книгам Билибин рисует одинаковую обложку, на которой располагает русские сказочные персонажи: трех богатырей, птицу Сирин, Змея-Горыныча, избушку Бабы- Яги. Все страничные иллюстрации окружены орнаментальными рамками,как деревенские окна резными наличниками. Они не только декоративны, но и имеют содержание, продолжающее основную иллюстрацию. В сказке

«Василиса Прекрасная» иллюстрацию с Красным всадником (солнышко) окружают цветы, а Черного всадника (ночь) – мифические птицы с человеческими головами. Иллюстрацию с избушкой Бабы-Яги окружает рамка с поганками (а что еще может быть рядом с Бабой-Ягой?).

Но самым главным для Билибина была атмосфера русской старины,

эпоса, сказки. Из подлинных орнаментов, деталей он создавал

полуреальный-полуфантастический мир. Орнамент был излюбленным мотивом древнерусских мастеров и главной особенностью тогдашнего искусства. Это вышивки скатертей, полотенец, раскрашенная деревянная и глиняная посуда, дома с резными наличниками и причелинами. В иллюстрациях Билибин использовал зарисовки крестьянских построек, утвари, одежды, выполненные в деревне Егны. Художник предельно точен в изображении архитектуры, костюма, быта. Из поездки по Северу он привез много рисунков, фотографий, коллекцию образцов народного искусства. Документальное обоснование каждой подробности становится неизменным творческим принципом Билибина.

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, однотонной акварельной раскраской, отсутствием освещения, колористическим единством, условным делением пространства на планы и объединением различных точек зрения в композиции.

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, развертывается 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, складываеся 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.

2. Практическое использование творческих приёмов И.Я.Билибина

на занятиях по композиции в 4 классе

подготовительного отделения художественной школы

Одно из заданий по композиции в 4 классе подготовительного отделения было решено выполнить в билибинском стиле.

Учащимся на выбор были предложены 2 темы :

1) Архитектурные и природные памятники родного края.

2) Были и легенды родного края.

Формат работ был определен А3.

Материалы исполнения - по желанию учащегося.

Перед началом практической работы мы познакомились с работами

И.Я.Билибина. Для многих учащихся его имя стало открытием. Мы

посмотрели иллюстрации к нескольким сказкам, выполненные Билибиным. Обратили внимание на яркие образы персонажей, особенности художественного решения (однотонность акварельной раскраски, богатство оттенков одного цвета, использование контура, узорность орнамента, тематическую связь центральной части композиции с орнаментом).

Первая задача, которая была поставлена перед учениками - определиться с выбором темы. В случае, если учащийся решался выполнять первую, необходимо было найти фотографии архитектурного или природного памятника, по возможности сделать его наброски, зарисовки. Если выбор падал на вторую тему, нужно было обратиться к литературному источнику, рассказывающему о заинтересовавшем юного художника событии из жизни родного края, ещё раз перечитать легенду. Если быль/ легенда касались давно минувших лет, необходимо было выполнить небольшую зарисовку одежды того времени, архитектурных построек. Большая часть ребят остановилась на 1 теме.

После того, как тема была выбрана и был собран подготовительный

материал, мы перешли к работе над эскизами. Была поставлена задача выполнить не менее 3-х эскизов небольшого формата (примерно, 4 х 6 см). Эскизы такого формата вполне позволяют решить композиционные вопросы, не затрачивая лишних сил и времени. Если композиция не состоялась в маленьком формате, то вероятность её организации в большем формате представляется маловероятной. На этом этапе стояла задача интересно закомпоновать персонажей в заданном формате, определиться с их окружением и вписать их в это окружение. Из получившихся эскизовбыл выбран наиболее удачный, и с ним мы продолжили нашу работу. Найденная в нём композиция должна была стать центральной частью нашей работы.

Следующим этапом стал подбор орнамента к основной части.

Необходимо было придумать такие элементы орнамента, которые

тематически, пластически были бы связаны с центральной частью

композиции. Например, в работе, которая выполнялась по одной из легенд Жигулей, повествовавшей о драматической любовной истории, учащимся для орнаментального оформления были выбраны стилизованные изображения сердца и креста. В другой работе, которая была посвящена "Памятнику верности", элементами орнамента стали стилизованные следы собачьих лап, кусочки колбасы, машины, светофоры. В работе "Сеча за Усолье" автор использовал для орнамента изображения шлемов, стрел, копий, элементов орнамента русского народного костюма.

После того, как учащийся справлялся с 2-мя первыми этапами, он

переходил к работе на большом формате. На лист формата А3 переносился рисунок центральной части и орнамента. Между ними по примеру билибинских работ делали небольшую рамочку в 0,5 - 0,6 см шириной.

Теперь стояла задача выполнить работу в цвете. Учащимся необходимо было определиться с колоритом работы, решить какое состояние, настроение они хотят в ней передать. Палитру рекомендовалось ограничивать. Материалами для выполнения стали гуашь, акварель, масляная пастель. Сначала работа велась в основной части композиции. После того, как её цветовое решение было организовано, работа переходила в орнаментальную часть. Орнаментальная часть должна была выполняться в том же колорите, тем же набором цветов. Необходимо было помнить, что центральная часть должна "читаться" зрителем прежде всего, а орнаментальная служит для её поддержки, оформления. Поэтому основные цветовые, тоновые контрасты, пятна чистого цвета должны располагаться в центральной части. Подражая Билибину, делались однотонные заливки цветом. Стояла задача использовать в работе как можно больше оттенков одного цвета, не повторяться.

На последнем этапе учащиеся работали чёрным контуром. В зависимости от того, каким материалом выполнялась основная работа, для контурной линии использовались либо гелиевая ручка, либо фломастер, либо масляная пастель. Контур должен был охватывать все элементы работы.

После того, как была выполнена работа контуром, этим же материалом добавлялись небольшие графические детали:

·элементы костюма (например, плетение лаптей, звенья кольчуги,

складки одежды);

·элементы пейзажа (трава, волны на реке, жилки в листьях);

·элементы архитектурных сооружений (части каменной кладки,

оконные рамы).

По завершению работы каждый учащийся должен был придумать название своему произведению.

Большинство учащихся с заданием справились успешно. Лучшие работы были отправлены для участия во Всероссийском художественном выставке-конкурсе детского творчества «Постигая Мастера», посвященном 140-летию со дня рождения художника Ивана Билибина.

Литература:

1. Голынец Г.В. И.Я.Билибин. М., Изобразительное искусство.

1972 (Электронный ресурс. <http://www.bibliotekar.ru/kBilibin/>)

2. Иван Яковлевич Билибин. Выдающийся художник-иллюстратор.

(Электронный ресурс. <http://www.arteveryday.org/bilibin/>)

3. Семёнов О.С. Иван Билибин (Рассказ о художнике-сказочнике):

Очерк - М.: Детская литература, 1986.- 87 с.

4.Художник Иван Яковлевич Билибин (Электронный ресурс.

<http://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/19-xudozhnik-ivan-yakovlevich-bilibin-16081876.html>)