

4. Яленскі, М.Г. Развіцце вуснай мовы вучняў: 4-6 класаў: дапаможнік для настаўніка / М.Г. Яленскі., – Мінск: Народная асвета, 1985. – 128 с
5. Бялова, С.М. Беларуская мова: маўленчая граматыка: 2–4-ы клас: дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / С. М.Бялова. – Мінск: Экоперспектива, 2020. – 96 с.
6. Капцюг, Т.А. Сістэма работы над словам на ўроках беларускай мовы і літаратуры / Т.А. Капцюг. – Мінск: Зорны Верасок, 2015. – 140 с.
7. Смирнова, Е.О. Особенности общения с дошкольниками: учебное пособие / Е.О. Смирнова. – М.: Академия, 2000. – 160 с.

Д.А. КОМИССАРОВА

Российская Федерация, Коломна, ГОУ ВО МО «ГСГУ»

ЗНАКОВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА

Найти человека, который не знал бы Андерсена, почти невозможно: «Русалочка», «Дюймовочка», «Снежная королева» известны всему миру. Но Ханс Кристиан Андерсен писал не только сказки: среди его 3381 произведений – восемь сборников стихов (входящих в образовательную программу школ Дании), двенадцать книг прозы и романов, пятьдесят пьес, путевые очерки и три автобиографии.

Однако сам Андерсен был против того, чтобы его считали исключительно детским писателем. Даже когда обсуждался его прижизненный памятник, он настоял, чтобы детей, которые по задумке архитектора окружали пьедестал и сидеть у него на коленях, убрали: он считал, что его сказки предназначены взрослым, а не одним только детям.

Жизнь Ханса Кристиана Андерсена удалась: всемирное признание автор сказок получил, будучи выходцем из низших слоёв общества Дании. Но бесследным данный факт остаться не мог. До конца своих дней он носил на себе бремя сомневающегося, неуверенного в себе человека. При этом он в полной мере владел искусством слова, мастер которого – писатель – создаёт словесную ткань, полную образов, идей и эмоций, переданных средствами литературы. Каждый писатель, обладающий своим поэтическим лексиконом и только ему присущими способами образного творчества, может распорядиться накопленным словарным богатством, применяя давно испытанные или вновь открываемые им сочетания: сравнения, эпитеты, метафоры, все виды звукописи (рифмы, ассонансы, аллитерации). В распоряжении писателя все разнообразие литературных жанров – от лирического стихотворения и поэмы, повести, новеллы, драмы до романов-эпопей.

Второй, кто участвует в синтезе, – это художник. Он вступает в мир, созданный писателем, проходя все стадии его познания, привнося свой творческий опыт, преломляя образы, созданные писателем, сквозь призму своего творческого Я.

Взаимоотношения писателя и художника – это взаимоотношения искусства слова, располагающего возможностью передать явления, длящиеся во времени, с искусством пространственным – рисунком, живописью, способными запечатлеть лишь данное мгновение во всей его значительности [3, с. 8].

Как же художники-иллюстраторы смогли передать замысел писателя? Рассмотрим разные виденья творцов.

Артур Рэхем (1867–1939) – известный книжный иллюстратор родом из Англии. Родился и вырос в многодетной семье. В 18 лет начал работать в офисе в Вестминстерском пожарном управлении и посещать курсы живописи и графики в Lambeth School of Art. В 1892 стал работать в газете The Westminster Budget в качестве репортера и иллюстратора. И уже в следующем году была опубликована «To the Other Side» с первыми работами Рэхема. Однако его первой серьёзной работой принято считать иллюстрации к сборнику скетчей английского драматурга Anthony Hore. Им проиллюстрирована практически вся классическая художественная литература на английском языке – от «Алисы в стране чудес» Кэрролла до Шекспира и «Кольца Нибелунгов». Был неоднократно премирован золотыми медалями на всемирных художественных выставках, в 1914 в Лувре состоялась его персональная выставка. Творчество художника пронизано стилем

эпохи модерна, в которую он работал и жил. Рэхем отдавал предпочтение прихотливо извивающимся линиям переплетённых деревьев, летящих ввысь волн и человекоподобных ветвей растений. Не в последнюю очередь он прославился благодаря своим иллюстрациям к сказке «Снежная королева», они позволили ему навсегда остаться в памяти «Золотого века» британской книжной иллюстрации. Среди вдохновившихся работами автора подавляющее большинство всех нижеприведённых художников. Влияние творчества Артура Рэхема чувствуется в первых мультипликационных фильмах Диснея, в фильмах Тима Бёртона (который избрал своим лондонским офисом бывшую квартиру Рэхема) и Гильермо дель Торо, вдохновлявшимся рисунками Рэхема при создании «Лабиринта Фавна»).

Борис Аркадьевич Диодоров – советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (1999). Родился в 1934 году в Москве, в 1960 году окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова.

Книжной иллюстрацией Борис Аркадьевич занимается с 1958 года. Работал главным художником издательства «Детская литература». Диодоров, в совершенстве владея уникальной и любимой им техникой цветного офорта с использованием акватинты и акварели, проиллюстрировал более 300 книг, среди которых произведения Х.К. Андерсена, С. Лагерлёф, С.Т. Аксакова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Яна Экхольма и др. Борис Аркадьевич Диодоров имеет огромное множество наград и званий. Его персональные выставки проходили в России, Франции, Германии, США, Дании, Японии, Финляндии.

Эдмунд Дюлак (22.10.1882, Тулуза – 25.05.1953, Лондон) – один из крупнейших французских и английских художников и иллюстраторов начала XX века. Является представителем викторианской живописи на сказочную тематику. Первой его работой в Лондоне была серия из 60 иллюстраций к полному собранию сочинений сестёр Бронте, заказанная книготорговцем и издателем Джозефом Дентом. Среди известных произведений художника – «Сказки» Х.К. Андерсена, «Буря» В. Шекспира, «Рубай» Омара Хаяма, «Сказки» Шарля Перро и множество других. Дюлак также занимался почтовой графикой. Он стал автором вариантов многих серий марок Великобритании и Франции и большого количества почтовых карточек разных лет. Как говорил выдающийся искусствовед М. Алпатов, «Х.К. Андерсен считал, что в жизни почти всегда есть место злу, но добро все равно побеждает в вечности... Эта вера в справедливость, внутреннюю гармонию как непреодолимую необходимость всегда есть в нашем подсознании. И с подключением подсознания работа иллюстратора в диалоге с писателем и «одним зрителем-читателем» выстраивает задачи в конкретной ситуации, в сотворении с миром, созданным писателем и вашим собственным культурным багажом» [1, с. 51].

Тамара Юфа (Чванова) получила звание заслуженного художника Российской Федерации в 1999. Родилась и возвращала свой талант в небольшой деревне Колодезная, что в Липецкой области. Получила образование в Ленинградском художественно-педагогическом университете. За всю жизнь смогла проявить свой талант в различных областях – от создания экслибрисов (знак, указывающий владельца книги), до театральной сферы, включая профессию сценографа в Национальном театре Республики Карелия и Карельском театре кукол. Однако в историю она вошла благодаря своим иллюстрациям, как для отечественных произведений, так и для зарубежных. Характерный для её работ стиль витража не оставлял равнодушными ни детей, ни взрослых. Иллюстрации Тамары Григорьевны будто собраны из тысячи зеркальных осколков и отсылают нас к тому самому замку Снежной королевы, который нельзя не вспомнить в рассказе о самых замечательных работах художницы.

Работы В. Алфеевского. Острые двускатные крыши домов, черепичная кровля, мрачные тяжёлые тучи над городом и сияние льда, – так художник увидел мир, в котором правит Снежная королева. Валерий Сергеевич Алфеевский – художник-график, родившийся в Москве в 1906 году. Свой путь художника иллюстратора он начал прокладывать ещё в 1930, наделяя картинками детские и юношеские книги. «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена стала его триумфом в начале творческого пути. В мире, где властвует Снежная королева, люди малы по сравнению со стихией, но они умеют сострадать и любить, быть верными и самоотверженными. Поэтому, в полном соответствии с христианским мироощущением писателя, люди могут вырваться из плена королевы и растопить осколок колдовского зеркала, превращающего любое сердце в лёд.

Владислав Эдвардович Ерко. В его иллюстрации дети влюбляются с первого взгляда, да и родители едва ли останутся равнодушными. Художник – обладатель множества международных премий, обладатель титула «Человек книги», и лучший художник 2002 по версии российского издания «Книжный обзор».

«– Мне всегда хотелось рисовать. В детстве все мои книжки были обрисованы, я «исправлял» все рисунки или дорисовывал новые! И я никогда не чувствовал себя живописцем – мне почему-то хотелось каким-то образом выступать в связке с неким текстом. Только потом я понял, что это называется иллюстрированием» [2].

Павел Юрьевич Татарников – выходец из семьи, все члены которой были приверженцами той же профессии. Родился в 1971 году в белорусском городе Брест, получил образование в Белорусской государственной академии искусств, где впоследствии преподавал. С 1997 года удостоен членства Белорусского союза художников. Его иллюстрации завораживают прозрачной хрупкостью, притягивают взгляд, но не отвлекают от текста, а придают ему дополнительный смысл. Кажется, люди и пейзажи на этих картинах сошли со старинных гравюр. Вместе с тем художник чужд эпигонства, обладая собственным стилем, манерой письма, видением мира.

Яна Михайловна Седова родилась, выросла и обучалась в Москве. Образование получила в МГХПА им. Строганова на кафедре книжной графики. Под чутким надзором её наставника, известного художника и педагога А. Кошкина, Яна сразу освоила наиважнейшие для художника вещи – искать максимально подходящие формы для выражения сюжета того или иного произведения.

Во времена своей учёбы Яна Седова принимала участие во Всероссийских художественных выставках и различных конкурсах: «Молодые художники России», международном фестивале «Москва – город мира». В 2008 году она получила первую премию на Всероссийском конкурсе иллюстрации «Художники Заветной мечты». В 2009 году работы Седовой демонстрировались на выставке ВГБИЛ «Гоголь глазами молодых художников». Благодаря своим иллюстрациям к произведениям А.С. Пушкина и В. Гауфа она вышла в финал престижного Международного конкурса «CJ Picture Book Festival».

«Главное для меня в работе иллюстратора – огромное удовольствие, которое я получаю от того, что делаю. Думаю, чтобы книга удалась, нужно погрузиться в тему, пропустить её через себя» – пишет сама Яна о процессе создания своих работ [4].

Нужно сказать, что её небезызвестное оформление сказки «Снежная королева» было выполнено для австрийского издательства, которое занимается выпуском высококачественных иллюстрированных книг для детей «Minedition». В её картинах много холодного звёздного неба, в высоте которого разливается северное сияние, мчатся в снежное царство кони в ледяной упряжке. А там, внизу, почти что крохотные люди, чьи сердца отогревают продрогший мир, который породил Ханс Кристиан Андерсен.

Подводя итог, Ханс Кристиан Андерсен проложил путь в бессмертие благодаря мастерству своего слова. Сквозь века люди всех сословий и профессий несли память о трогательных историях, порождённых сознанием автора. Не могли они миновать и безграничного таланта художников, плоды вдохновения которых мы пожинаем и по сей день. Все они, от первопроходца Артура Рэкхема до наших современников, перенимают опыт друг у друга, дают своё видение знаковых сымальства произведений.

Список цитированных источников:

1. Диодоров Б.А. Что такое иллюстрация? – М.: РГ-Пресс, 2023. – 184 с.
2. Издательство Речь. – URL: <https://rech-deti.ru/catalog/7/351/> (дата обращения: 22.01.2025).
3. Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации. – М.: Советский художник, 1973. – 335 с.
4. Седова Я.М. // Всероссийская энциклопедия детской литературы «Продетлит». – URL: <https://prodetlit.ru/> (дата обращения: 22.01.2025).