

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ФЕВРАЛЬ 2017 ГОД

Л. Носырев «А я ищу сказку»

Иллюстратор Юрий Васнецов

В некотором царстве, в нашем государстве жил-был добрый волшебник. И как все добрые волшебники, делал только добрые дела — приносил людям радость. Был он художником. Звали его Юрий Алексеевич Васнецов. Вы спросите: «Почему волшебник? Ведь волшебники бывают только в сказках». Верно. И неверно. Он, конечно, не мог превратить избушку в хрустальный дворец, оживить убитого богатыря и вершить прочие чудеса, но зато мог все это нарисовать. И хрустальный дворец, и радугу-дугу, и Царевну-лягушку и все-все, о чем рассказывается в сказках и что подсказывает художнику его воображение. Да так, что сказка предстает перед нами в зримых образах. Разве это не волшебство?

В наш век трудно удивить чем-либо детей и взрослых. Космос, телевидение, достижения науки и техники сыплются как из рога изобилия. До сказки ли, когда летают ковры-самолеты, и даже сверхскоростные, а по телевизору весь мир можно увидеть... Наяву сбываются сказочные помыслы.

Неужели действительно не удивимся сказке? Ну нет! Сказка и поныне живет в наших душах. Пример тому — миллионные тиражи, которыми издаются детские книжки. Сказка в книжке немыслима без картинок. Создают их художники. И в числе первых художников-сказочников мы по праву называем Юрия Алексеевича Васнецова.

Творчество народного художника РСФСР Ю. А. Васнецова широко известно. Уже не одно поколение ребят смотрит книги с его иллюстрациями. Он, как добрый волшебник, чарует нас. Его работы наполнены сказочной, животворящей силой. Они притягивают к себе, излучая доброту и радость. Десятки разных людей, говоря о Васнецове, полны единодушия: добрый, удивительный мастер, прекрасный, волшебный, простой...

Редко кому удается пронести детские впечатления через всю жизнь так, как это удалось Васнецову. Художник не утерял с годами непосредственности восприятия природы; ярко вспоминал народные праздники. «Как наяву помню все!.. Все так помню, видимо, не просто так смотрел — проникал во все, а не просто так. Но жалею, что не все осталось в памяти, не на все я смотрел внимательно. Надо было смотреть больше... Неповторимо красиво многое было!» — в этих словах видится мудрость старого мастера, открытость его души перед красотой жизни. Счастливым человеком был Юрий Алексеевич Васнецов, потому что радовался своему детству и

привносил эту радость в произведения; его радость и счастье стали достоянием других людей — взрослых и детей.

Юрий Васнецов родился в старинном городе Вятке. Вся Вятская губерния славилась кустарными промыслами — мебельными, сундучными, кружевными, игрушечными, известна была своими ярмарками. В детстве Васнецов любил наблюдать яркую цветистость расписных игрушек, сундуков, дуг, пестряди. Красочные картины детства не потускнели с годами, а преобразовались в его иллюстрациях, эстампах, станковой живописи. Мы видим, какой острый, внимательный взгляд у художника.

Основа сказочного мира Васнецова — это живая реальность. Детство питало его творчество непрерывно. В него он смотрел как в сказочное «блюдечко с наливным яблочком» — катится яблочко по блюдечку, и возникают перед взором незабываемые картины отроческих лет...

Художник не только смотрел, любовался, но и сам мастерил, чинил, красил, «кипел в жизни, все время, без дела не жил!». Любил труд всевозможный ручной. Еще мальчиком работал на кустарном складе — на деревянных шкатулках-перчаточницах писал пейзажи летние, зимние, со зверушками. Ему интересно было шить сапоги и переплетать книги, расписывать печи и дуги, кататься на коньках, на санках, пускать змея, ловить рыбу. И любимое слово Юрия Алексеевича Васнецова: «интересно». Даже став известным художником, прожив большую жизнь, он не потерял интереса ко всему окружающему.

Любовь детства, память детства — сердцевина таланта! Из нее выростала васнецовская фантазия. Жизненный и художественный опыт обогатил художника, расширил, углубил его знания о мире, об искусстве и стал той необходимой духовной средой, которая давала жизнь творчеству Васнецова. Мастер утверждает своим искусством, что заложенная народом в сказки мудрость и высокая нравственность не скудеют и не старятся, так как неисчерпаемы для подлинного творчества родники народного искусства. Вспомним его иллюстрации к «Коньку-горбунку», «Трем медведям», эстампы на темы сказок. Насколько созвучны они творениям народных мастеров, где та же праздничность, непосредственность, простота чувств и вера в доброе начало. Образы, созданные им, отмечены тем же простодушным оптимизмом, той же жизнеутверждающей силой, которая наполняла сознание неизвестных по именам народных художников. Каждый раз, когда художник работал над книжкой, возникал волшебный мир сказки, так хорошо знакомый и любимый с детства. Озаренные его фантазией, появлялись и мохнатенькая вятская лошадка, напоминавшая конька-горбунка, и деревянные кони с соломенными гривами — кони

златогривые, и птички из лучины, розовенькие, с красными хвостами, как пропеллер, жар-птицы; игрушки вятские, изображающие нарядных барынь в лодках, чем не царь-девица! Рыба-кит, похожая на большущего сома... Все оттуда, из детства.

Образ сказочного дремучего леса часто появляется в иллюстрациях. Лес для художника — место действия самых страшных волшебных сказок. Когда Юрий Алексеевич говорил: «Я боюсь леса...» — это было не причудой, а свойством непосредственной природы, обладающей яркой памятью детства. Вот лес из сказки «Три медведя»: огромные стволы деревьев и маленькая фигурка девочки сразу вводят нас в атмосферу волшебной жути. Так и представляешь себя таким же маленьким, и затягивает в темные объятия этот таинственный великан, и чудятся зеленоватые мерцания волчьих глаз, уханье ушастого филина, неведомый леший с кикиморой, какие-то шорохи, тени лесных обитателей — ух страшно, но хорошо и, сладко на душе...

Особое место занимают в творчестве Васнецова выполненные в технике масляной живописи работы на сказочные темы, и, прежде всего цикл, объединенный общим названием «Русские сказки». Герои картин хорошо известны, живопись же создает их сказочный образ. В каждой вещи целостная колористическая гамма. Одно из лучших произведений, безусловно, «Липовая нога». Все в нем привлекает внимание. И жутковатость сюжета — глубокой зимней ночью среди уснувшей деревни бродит медведь на липовой ноге, ищет старика со старухой. И композиция, вызывающая представление чуть ли не о первозданности мира. И конечно, живопись — монохромен тональный сплав, контрастно сопоставлены массы света и тени. Черное небо со светящимися звездами и месяцем и крупный коричневый силуэт медведя составляют основу цветовой композиции. Между ними освещенная лунным светом деревня и заснеженная улица. В контрасте к общей гамме картины художник пишет освещенное окошко с красным платком старухи в нем. Желтый квадрат окошка оживляет картину, она перестает быть такой мрачной и жуткой. Над всем господствует лунный свет, по-разному отражающийся на различных поверхностях предметов. Он создает окутывающую прозрачную среду. Слияние народных представлений о сказке с человеческим бытием воспринимается художником в неразрывном единстве. Это и нашло свое отражение в картине.

Отношение художника к цвету во многом определяется особенностями собственного незаурядного колористического дарования. И действительно, ему не нужно было ждать, пока снизойдет на него вдохновение, чтобы создать шедевр, не нужно искать какой-то необыкновенной красоты — только уметь смотреть. Любой пустячок — какой-нибудь бумажный цветок

или пучок редиски могли привлечь к себе внимание художника необычным цветосочетанием, и он уже готов колдовать, ворожить на палитре, составляя «волшебные» краски, из которых рождается необъяснимая васнецовская живопись.

«Не ставить задачи? Просто так калякать? Надо задачи ставить — зачем это хочешь сделать. Не забывать, что натура — это только повод!» Щедрая выразительность форм и красок в работах художника служит глубокому и мудрому поэтическому повествованию.

В 1960-х годах вышли две наиболее известные книги, оформленные Васнецовым, — «Ладушки» и «Радуга-дуга» — высшее достижение книжной графики художника. Никогда еще мир русской сказки не раскрывался с такой чистотой и силой поэтического переживания, никогда еще графика Васнецова не находила таких ясных, гармоничных и внутренне цельных решений. Яркие и вместе с тем тонкие по цвету, точные в образном отношении иллюстрации расширяют возможности «сказочной» графики. На страницах «Ладушек» и «Радуги-дуги» мы вновь встречаемся с излюбленными васнецовскими героями, погружаемся в нарядный, праздничный мир радости, детства и счастья. И не верится, что красочный мир сказки создан человеком уже преклонных лет, столько в нем подлинного веселья, озорства и безудержной фантазии.

Курочки и петушки, дедки и бабки, хрюшки, козочки, лисички, барашки, мишки, ребятишки, гусли, калачи, лес и туманы — да всего и не перечислить. Вся эта своеобразная «флора» и «фауна» как бы оживает, берет в желанный плен мир праздничности и волшебной реальности. Мы быстро и всецело отдаемся веселому искусству художника.

По заснеженной улице, мимо забора с фонарным столбом идет черный кот-воркот, на шее розовый бант, под мышкой подрумяненная булка с хрустящей у корочкой, усы враслопырку, глаза пуговками, на ногах валенки с узорами розоватыми, те самые, которые видел юный Васнецов на ярмарках. В глубине — засыпанные снегом домики, деревья, из труб дым столбом, и сразу узнается зимняя Вятка из детства художника. Вымысел и реальность здесь органично сплетаются.

Тесная взаимосвязь средств живописи и книжной графики и помогла Васнецову создать высокохудожественные произведения. Он очень конкретен и целиком идет от природы. Средства его изобразительного мастерства строго продуманы и приведены в стройную последовательную систему.

Сказки оставались для Юрия Алексеевича Васнецова любимым чтением до старости, он их читал вслух, многие знал наизусть.

«...В детстве мне мама все книжечки, сказки читала. И няня тоже. Сказка вошла в меня... Сказке нигде не загорожено. Вот она прилетела сюда и заморозила. От радости художество народное, русское, настоящее зачинаялось и шло... Мне вот дают в издательстве текст. А бывает, что в нем сказки нет. Бывает, что он всего-то в четыре или даже в две строки, и сказку из него не сделаешь. А я ищу сказку».

Очень точно выражают человеческую и гражданскую сущность Ю. А.

Васнецова его ответы на предложенные вопросы.

Ваши любимые занятия?

Люблю писать масляными красками натюрморты, пейзажи. Иллюстрировать сказки. А летом ловить рыбу на реке, обязательно на удочку.

Любимые ваши сказочные персонажи?

Медведь, лиса, заяц. В лесу зайца увидишь — красота!.. Но и многих других люблю — петухов, мышей... Ежей люблю. Страшно интересно.

Качества, необходимые другу?

Чтобы добрый человек был, честный, открытый.

Качества, самые неприятные в людях?

Ложь, хитрость, грубость.

Ваши советы юным художникам?

Рисуй, пиши что любишь. Работай в цвете. Больше смотри вокруг.

Ваши любимые цветы?

Незабудки очень нравятся своей голубизной и желтенькими пятнышками в серединке. Ландыши... Когда я их нюхаю с закрытыми глазами, мне кажется, что я король...

Что вам удивительнее всего в природе?

Страшное чудо природы — гроза. Очень ее боюсь. Солнце удивительное.

Какое оно всегда разное! Зима с ее белизной, инеем, метелями...

Самый дорогой подарок, полученный вами?

Жизнь. Подаренная мне жизнь.