

Конкурс творческих работ по мировой художественной культуре

и всем дисциплинам гуманитарно-художественного цикла

«ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ»

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ

Автор:

Симахина Александра Сергеевна,

учащаяся 10 класса

МОУ СОШ №124 г.о. Самара

Научный руководитель:

Гундорова Елена Юрьевна,

кандидат педагогических наук,

учитель музыки МОУ СОШ №124

Название учреждения образования, адрес:

МОУ СОШ №124 с углубленным изучением

отдельных предметов г.о. Самара.

Адрес: 443125; г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.377.

Телефон: 8 (846) 952-96-90

Самара, 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. Что такое книжная иллюстрация?	5
ГЛАВА II. Гравюры В.А. Фаворского к «Слову о полку Игореве»	7
ГЛАВА III. Иллюстрации И.И. Голикова к «Слову о полку Игореве»	11
ГЛАВА IV. Опыт собственного иллюстрирования	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21

ВВЕДЕНИЕ

«Слово о полку Игореве» – шедевр древнерусской литературы, вошедший в сокровищницу мировой поэтической культуры. Вот уже более 200 лет продолжается его тщательное изучение крупнейшими учеными. Но до сих пор это гениальное творение, «законченная бесконечность» (термин Е.П. Ченских), остается до конца непознанным явлением в искусстве. Трудность его исследования заключается в том, что оно изобилует древней терминологией, славянскими фольклорно-мифологическими, языческими и христианскими образами-символами.

Перевод «Слова о полку Игореве» на современный русский язык сделали крупнейшие ученые-филологи – Д.С. Лихачев, О.В. Творогов, Р.О. Якобсон, выдающиеся русские поэты – В.А. Жуковский, А.Н. Майков, Заболоцкий и др. Одним из любимейших произведений в русской музыке является опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Среди иллюстраторов и авторов картин на сюжет литературного памятника выделяются имена художников В.М. Васнецова, В. Перова, И.И. Голикова, Н. Рериха, И. Глазунова, И.Я. Билибина, В.А. Фаворского. Такой живейший, не пропадающий интерес к этому древнерусскому литературному произведению объясняется **актуальностью** его идейного содержания, многогранностью, загадочностью и яркостью образов, совершенством формы шедевра. Многочисленные переводы, произведения композиторов, иллюстрации и картины художников, можно считать различными интерпретациями «Слова о полку Игореве». Под интерпретацией в «Школьном толковом словаре русского языка» понимается «толкование, объяснение, раскрытие смысла чего-либо с определенной точки зрения»[7, с. 212]. Интерпретировать – значит раскрывать содержание [4, с.250]. Но, к сожалению, мы не нашли ни одного отдельного исследования, посвященного художественным интерпретациям «Слова». Мы предполагаем, что если рассмотреть различные художественные интерпретации «Слова о полку Игореве», то полнее раскроется смысл, содержание и образы этого произведения. В этом заключается **гипотеза**

нашего исследования. В своем исследовании мы попытаемся рассмотреть данный аспект, что составит, по нашему мнению, *новизну исследования.* Свое работу мы будем проводить, используя оригинал «Слова о полку Игореве» и переводы академика Д.С. Лихачева и поэта Н.А. Заболоцкого.

Объект исследования – «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы. **Предмет исследования** – книжные иллюстрации к тексту «Слова о полку Игореве».

Цель исследования: провести анализ книжных художественных интерпретаций «Слова о полку Игореве» и создать свой вариант иллюстраций к этому произведению.

Задачи исследования:

1. Провести анализ источников (литературы и электронных ресурсов) по теме исследования.
2. Определить основные термины, которые используются в работе.
3. Выявить сущность понятия «иллюстрация», применимо к литературному произведению; изучить особенности книжных иллюстраций.
4. Охарактеризовать гравюры В.А. Фаворского к «Слову о полку Игореве».
5. Рассмотреть особенности художественных интерпретаций «Слова о полку Игореве» в палехском стиле художника И.И. Голикова.
6. Создать и интерпретировать авторские варианты книжных иллюстраций к «Слову о полку Игореве».

Методы исследования: изучение литературы по теме исследования; сравнительно-сопоставительный, логический методы; приемы историко-культурологического, литературоведческого и искусствоведческого анализа произведения.

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

ГЛАВА I.

ЧТО ТАКОЕ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ?

Слово «иллюстрация (illustratio)» латинского происхождения. В точном переводе оно означает «освещение, наглядное изображение». В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой это слово трактуется как «рисунок, иллюстрирующий текст» [4, с. 244]. «Большая советская энциклопедия» дает более глубокую, на наш взгляд, интерпретацию этого термина. «Иллюстрация» – это и «объяснение с помощью наглядных примеров», и «изображение, сопровождающее и дополняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции, карты, схемы и т. п.)». Более того, «иллюстрация» – это «область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных произведений» [2]. Поскольку объектом нашего изучения является литературное произведение, мы попытались дать свою трактовку этому слову, применимо к нашему исследованию. *Иллюстрация – это изображение, интерпретирующее идею и содержание, как отдельной части, так и целого литературного произведения.*

Первые иллюстрации мы находим в рукописях первых веков христианства. Это были миниатюры, выполненные и раскрашенные от руки. Иллюстрации были составной, обязательной частью древних книг. После изобретения книгопечатания эта традиция сохранилась, а иллюстрации получили возможность тиражироваться и заняли свое достойное место в книжной графике.

Изображения бывают разных видов: поясняющие текст, дополняющие его и даже, иногда, подчиняющие его себе. В любом случае, рисунки органично входят в содержание книги, помогают вообразимый мир сделать наглядным, обрести образам форму. Следовательно, иллюстрации активно участвуют в процессе чтения, вызывая и подогревая интерес читателя, углубляя его восприятие. Часто именно рисунки к произведению вызывают желание у человека прочитать ту или иную книгу. Иллюстрации способны как обогатить, так и обеднить произведение.

Изъятые из текста, они могут стать малопонятными и невыразительными. Поэтому художника можно назвать соавтором произведения, к которому он делает иллюстрации.

Книжной иллюстрации приходится считаться со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной полосы, ее форматом, с характером шрифта, способом верстки, качеством печатной бумаги, цветом печатной краски и т.п. В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Фронтиспис – это «рисунок, какое-нибудь изображение на развороте титульного листа книги или вверху страницы перед началом текста» [4, с. 858]. На фронтисписе помещают портрет автора или иллюстрацию, отражающую основную идею произведения. В начале части или главы книги на спусковой полосе вверху страницы вместе с текстом помещают так называемую иллюстрацию-заставку. Ее можно считать своеобразной увертюрой к тексту, подготавливающей читателя к активному, эмоциональному восприятию. Иллюстрации-заставки могут изображать сцену, описываемую в начале; показывать место действия или пейзаж; говорить о главной теме части или главы. Она бывает также предметно-декоративной или символической. В конце частей, глав или всей книги часто помещают иллюстрации-концовки. Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборонные и рисунки на полях располагаются внутри текста.

Среди иллюстраторов и авторов картин на сюжет «Слова о полку Игореве» выделяются имена художников В.М. Васнецова, В. Перова, И.И. Голикова, Н. Рериха, И. Глазунова, И.Я. Билибина, В.А. Фаворского. О некоторых из них мы расскажем в следующих параграфах настоящего исследования.

ГЛАВА II.

ГРАВИЮРЫ В.А. ФАВОРСКОГО К «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Великим поэтом книги, непревзойденным иллюстратором-графиком признан В.А. Фаворский (1886–1964). Любимым литературным сочинением художника было «Слово о полку Игореве». Объясняя причину своей работы над книжными иллюстрациями к этому шедевр, он писал: «Я оформил и иллюстрировал “Слово”, потому что это эпическое произведение ... всегда меня восхищает» [11]. Первое обращение В.А. Фаворского к «Слову о полку Игореве» состоялось между 1945 – 48 гг. Тогда были созданы две большие многофигурные гравюры: «Боян» и «Затмение». В 50-х годах XX века детское издательство задумало опубликовать «Слово о полку Игореве», которое включало два параллельных текста: древнерусский и перевод Д.С. Лихачева. Перед художником встала сложнейшая задача – передача стиля произведения в оформлении. К её решению он подошел со всей ответственностью ученого: изучил подлинное оружие, одежду и быт людей, живших в XII веке в Древней Руси. Источником и опорой для его художественных исканий стала древнерусская изобразительная традиция. Художник исследовал древние рукописи на предмет использования в них миниатюр, орнаментов, заставок, заглавных букв, после чего непосредственно приступил к созданию своих иллюстраций к тексту «Слова», используя технику торцовой ксилографии. Следует отметить, что такую технику применяли для оформления и украшения первопечатных книг.

Ксилография – «вид гравюры», «получение изображения с плоской деревянной печатной формы» [4, с. 311]. Печатная форма, с которой делается оттиск, представляет собой деревянную доску поперечного распила. На нее накладывается черная тушь, после чего специальными инструментами (штихелями) наносится рисунок в обратном положении. Вырезанные штрихи

остаются белыми при оттиске, остальное пространство – черным. Получаемое таким методом изображение приходится постоянно проверять в зеркало.

В.А. Фаворский создал цикл картин к «Слову о полку Игореве», который мы и рассмотрим. Его иллюстрации помещаются не на одной странице, а на развороте. Такое композиционное решение подчеркивает двуединство текстов древнерусского и современного перевода.

Фронтиспис и титульный лист «Слова» связаны между собой. На них мастер русской гравюры изобразил автора «Слова» как воина – в кольчуге, но без оружия. Его оружием является СЛОВО. Мы отличаем поэта от других изображенных на картине людей по гуслиам – музыкальному инструменту, который держит в своих руках. Он рассказывает воинам, окружившим его, о «народной беде, о том, что делают половцы, о пожарах и о бедных женщинах, оплакивающих своих близких, и указывает в сторону этих женщин на титуле, там, кроме того, оружие, и знамя, и летящие соколы – соколами называют храбрых и смелых людей» [11, с. 242]. Как повествует история, 23 апреля 1185 года князь Игорь Новгород-Северский, герой «Слова о полку Игореве», отправился со своим войском в поход против половцев. Три дня у Азовского побережья шел бой между русскими и половецкими войсками. Русская рать была почти вся уничтожена, а князь Игорь ранен и взят в плен. Это поражение явилось поводом для раздумий о необходимости объединения русских сил для защиты от завоевателей.

Первая гравюра В.А. Фаворского – «Выступление Игоря в поход. Затмение» изображает князя Игоря и его дружину, готовую к бою. Сплоченность, серьезность намерений показана в лицах пеших воинов, их оружии, ритмично, направленном вверх, едином движении конных воинов, развевающимся знамени. Лица дружинников обращены в сторону князя Игоря, который призывает словом и жестом идти на половцев, несмотря на знамение – затмение солнца.

Вторая гравюра – «Первое сражение с половцами» и третья гравюра – «Битва с половцами. Раненый Игорь и Буй Тур Всеволод на поле битвы» изображают

битвы с половцами. Художник большее внимание уделяет второй битве с половцами, в которой войска Игоря потерпели поражение. Для этой картины В.А. Фаворский отвел две страницы без текста. На ней показана тяжелая битва дружины Игоря с половцами. Эта гравюра динамична. С левой стороны страницы в центре находится раненый Игорь на коне. Он, как полководец, наблюдает за сражением. Лицо его серьезно, сосредоточено, напряжено. Князя защищают воины кто мечом, кто щитом, а кто и просто топором. «Тучи идут, и молнии сверкают, стрелы летят, падают воины в степные травы, но русичи еще держатся у своего знамени» [11, с.243]. С правой стороны страницы изображен буй тур Всеволод с поднятым мечом на скачущем коне. Он выглядит как богатырь. Рядом с ним многочисленные враги кажутся маленькими, незначительными. Создается ощущение, что Всеволод выступает один против несметного войска половецкого. На первом плане этой картины – половцы, которые как бы отрезают от нас русское войско. Пластическая многоплановость изображения соответствует сюжетной многоплановости, и это придает иллюстрации эпический характер, что отвечает характеру литературного произведения.

Четвертая гравюра – «“Златое слово” Святослава». «Святослав, великий князь киевский, узнал о поражении и пленении Игоря и со слезами говорит сидящим перед ним князьям и воинам о том, до чего доводят своеволие и ссоры князей. Они все по-разному слушают его: некоторые сердятся, другие признают, что виноваты, иные хотели бы сейчас же идти биться с половцами» [11, с. 243].

Пятая картина – «Плач Ярославны» и шестая картина – «Разговор Игоря с Донцом» перекликаются друг с другом. На них изображена родная земля, которая, по мнению академика Д.С. Лихачева, является главным героем произведения. Ярославна изображена на фоне русской природы. Она обращается за помощью к солнцу, ветру, реке. Композиция этой гравюры так гармонична, что, кажется, и Ярославна является частью этой природы. Образ княгини вобрал в себя всю боль русских женщин. Через Ярославну В.А. Фаворский показал Русь страдающую.

Как известно, Игорь с помощью крещеного половца Овлура бежал из плена. На гравюре князь нарисован на берегу реки Донца. Любовь к Родине и глубокие переживания князя Игоря переданы в этой картине через жест: правая рука прижата к сердцу. В.А. Фаворский, анализируя «Слово о полку Игореве» пишет: «Любовь к русским людям, к родине и родной природе – это все для автора, и все, чего он ни коснется, становится живым; каждый город, каждая местность, каждая река, и море, и солнце, и ветер, и звери, и птицы – словом, вся природа живет у него и не равнодушна к человеку, а либо любит его, либо враждебна, как поле, южные степи, “земля незнаемая”»[11 ,с. 240].

Последняя картина – «Возвращение Игоря». Народ радостно встречает своего князя. Вдалеке, возвышаясь над всем, виднеется храм Святой Богородицы Пирогощей. Именно туда направляется князь Игорь, чтобы помолиться о чудесном спасении и возвращении домой.

На внешних полях листов разворота, слева и справа, В.А. Фаворский поместил возле столбцов текста парные гравюрные украшения. Мелкие картинки на полях и буквы сопровождают весь рассказ. Они соединяют всю книгу в единое целое.

ГЛАВА III.

ИЛЛЮСТРАЦИИ И.И. ГОЛИКОВА К «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В 1932 году художественному редактору издательства «Academia» М.П. Сокольникову пришла идея выпустить «Слово о полку Игореве» в палехском стиле. Писатель Максим Горький посоветовал поручить оформление книги И.И. Голикову.

И.И. Голиков (1887 – 1937) был из рода потомственного палехского художника-иконописца Ивана Михайловича Голикова, выходца из старинного села Палех. Заслуга Ивана Ивановича состоит в возрождении палехского искусства. В 1922 году художник создал первую палехскую миниатюру, используя для этого роспись на папье-маше в иконописной манере и технике.

«Палехская миниатюра – вид народной миниатюрной живописи яркой темперой и золотом на черных лаковых изделиях из папье-маше» [4, с. 489]. Черный лак стал основным цветом фона палехской миниатюры и ее отличительной чертой. По мнению палехских мастеров, черный фон или «чистый лист» содержит в себе все цвета и воплощает сущность вещи. Он символизирует собой тьму земного начала, из которого рождается свет. Кроме того, черный цвет обладает еще внутренним объемом, глубиной. В тоже время золото, в противовес черному цвету, в палехской миниатюре это не только ключевой элемент техники письма, но и часть художественного мировосприятия. Оно неразрывно связано с символом света. В христианской символике свет приобретает особое эстетическое значение, становясь прообразом Божественной благодати. Материальным носителем этого света служит золото, которое символизирует его, является овеященной Божественной ясностью [6].

Интересно, что автор «Слова о полку Игореве» часто использует в своем произведении золото как цветовой эпитет, и как материал различных

драгоценных узорочий княжеско-дружинного быта. Золото постоянно «посвечивает» или «звенит» в строках поэмы: «златой» или «златокованный» княжеский престол, «златые» или «золоченые» шеломы, стремяна, седла и стрелы воинов, русское золото в уборе готских дев, «злато и паволокы и драгыя оксамиты» в добыче русских воинов... Символическом применяет автор золото и в эпитетах: «великий Святослав изрони злато слово с слезами смешено», князь Изяслав Василькович «изрони жемчужну душу из храбра тела чрес злато ожерелие».

«Слово о полку Игореве» насыщено цветом. Цветовые эпитеты немногочисленны: черный, белый, синий, зеленый, серебряный, красный. В зависимости от контекста эти эпитеты либо прилагаются к одному и тому же предмету (вино – кровавое, синее; берега – серебряные, кровавые) или же один эпитет определяет разные предметы (синее – море, Дон, вино, молнии, мгла; черная – земля, туча, ворон). Иногда цвет передается не непосредственно соответствующим эпитетом, но выражен в цветовой определенности того или иного предмета, например: дева-обида плещет лебедиными (белыми) крылами. Используя с чутьем подлинного живописца сочетания немногих цветовых определений, автор «Слова» как бы несколькими «мазками» создает незабываемый по силе и выразительности чисто живописный образ. Мрачный грозовой пейзаж утра несчастного дня битвы на Каяле возвещают кровавые зори, идущие с моря черные тучи, в которых трепещут синие молнии. Так же зловещи тона «смутного сна» Святослава – его покрывают черным одеялом, черпают ему синее вино, смешанное с ядом. Донец стелет бегущему из плена Игорю зеленую траву на серебряных берегах, одевает его теплой тенью (теплыми мьглами) зеленых деревьев. После первой победы над половцами слава Игоря Святославича символизирована двумя стягами: белая хоругвь на красном («чрьленом») древке и красная («чрьлена») чолка на «серебрене стружи». У русских полков красные («чрьленые») щиты, они перегораживают ими поля.

Тема Родины, являющаяся главной в творчестве И.И. Голикова, древнерусский стиль, а также живописность и образность «Слова», перекликающаяся с палехским искусством, вдохновили палехского мастера на создание иллюстраций к этому шедевру. Для книги был взят древнерусский текст первого издания 1800 г. графа А.И. Мусина-Пушкина под редакцией А.Ф. Малиновского, снимки с которого были сделаны и выпущены в 1920 году М. и С. Сабашниковыми. И.И. Голиков от руки переписал текст со снимков, художественно украсил его заставками, красочными форзацами, инициалами и концовками в древнем стиле. Переплет оформили как палехскую шкатулку: в центре в виде медальона на белом фоне изображение битвы воинов на конях, остальная поверхность коричневого (или черного) цвета с изображением золотом летящих стрел и по четырем углам сражающихся воинов.

В книге 10 цветных миниатюр – одна на контртитутле, остальные девять – в тексте книги: 1) «Боян, Игорь и Ярославна»; 2) «Встреча Игоря с Всеволодом»; 3) «Затмение солнца»; 4) «Поход»; 5) «Битва»; 6) «Пленение Игоря»; 7) «Святослав рассказывает боярам о своем сне»; 8) «“Злато слово” Святослава»; 9) «Плач Ярославны»; 10) «Бегство Игоря из плена». Они посвящены важнейшим эпизодам «Слова». Эти иллюстрации представляют собой своеобразное сочетание традиций древнерусских миниатюр и палехской живописи. Народный художник показал красочность поэтического шедевра.

Как и в древнерусских миниатюрах, в одном рисунке изображаются различные эпизоды сюжета «Слова». В тоже время, в построении иллюстраций нашла отражение и традиция житийных икон, в которых на среднике помещается образ святого крупным планом, а в клеймах (картинках, окружающих средник) – эпизоды из его жизни. У И.И. Голикова на переднем плане крупно дается изображение главного действующего лица, а события, связанные с этим персонажем, иллюстрируются небольшими картинками на втором плане. Нам не удалось найти ни отдельной книги, посвященной творчеству И.И. Голикова, ни описание его иллюстраций к древнерусскому шедевру. Мы самостоятельно

попытались подробно описать одну из миниатюр И.И. Голикова – «Плач Ярославны».

Ярославна – молодая жена князя Игоря по имени Ефросинья, дочь Ярослава Осмомысла. На картине княгиня изображена крупным планом в центре. Преобладающий цвет ее одежды и головной платок – красного и белого цветов. С древнейших времен на Руси красный (его еще называли черным) и белый цвета в народе считались цветом памяти, траура. Следовательно, Ярославна одета в траурные одежды. Русские женщины в знак траура распускали, расплетали волосы. Ярославна подчиняется этим древнейшим традициям – ее волосы распущены, что символично. Поднятые вверх руки и глаза княгини одновременно символизируют моление, вопрошение, отчаяние, страх. Все мысли ее о любимом и его воинах. Мы знаем, что князь Игорь был ранен, но остался жив. Но в своем Плаче Ярославна представляет его «могучее» тело с кровавыми ранами, лежащим на поле боя, что можно интерпретировать как его смерть.

Вокруг центрального образа И.И. Голиков нарисовал ряд небольших картинок, которые иллюстрируют текст Плача Ярославны. Чтобы повидать своего мужа, княгиня в своем воображении оборачивается кукушкой и летит к реке Каяле – месту, где проходило сражение русских с половецкими полками. Кукушка – одна из мифологизированных птиц. «Согласно легендам, кукушкой стала женщина или девушка, которая тосковала по погибшему или загубленному мужу» [8, с. 271]. Образ Ярославны-кукушки можно истолковать как символ вдовства, безутешного плача по мужу. Поскольку кукушка, согласно народным поверьям, способна свободно пересекать границу между миром мертвых и миром живых, жена Игоря, «обернувшись» этой птицей, летит к мужу, чтобы оживить его. На картине мы видим княгиню, склонившуюся над его телом.

В своем плаче Ярославна обращается к ветру, к Днепру, к светлому солнцу, как к живым существам, имеющим разум, божеское начало. Мы видим ее на картине, взывающей к солнцу (с левой стороны миниатюры), и к ветру (с правой).

Над её головой сгустились черные, клубящиеся низкие тучи, навейные ветром. «Ветер» в народных представлениях наделен «свойствами демонического существа» [8, с. 74]. Поэтому и в Плаче «ветер» представлен «злым», демоническим существом, помогающим врагам и сеющим смерть: «Ты же, стрелы вражеские сея, // Только смертью веешь с высоты» [9, с. 163]. С правой стороны картины изображен фрагмент битвы князя Игоря с половцами. Он выделяется изображением на белом коне, выступающим в одиночку против многочисленных врагов. Половцы, сеющие смерть и разрушение, показаны здесь на красных конях.

«Река» в Древней Руси являлась объектом почитания. У нее было много символов. Одним из них была дорога в иной мир или границу между мирами. Ярославна с почтением и просьбой обращается к «славному» Днепру, чтобы он сохранил князя «на дальней стороне» и помог вернуться из иного мира живым. Вода, почти сливающаяся с небом, составляет верхнюю часть рисунка. Река Каяла представлена здесь как символ живой воды, которая способна оживить Игоря-князя, вернуть ему жизнь и сознание:

«Обернусь я, бедная, кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,
Наклонясь, в Каяле омочу.
Улетят, развеются туманы,
Приоткроет очи Игорь-князь
И утру кровавые я раны,
Над могучим телом наклонясь» [9, с. 162].

Кульминация Плача, по нашему мнению, находится в самом конце, где Ярославна обращается к солнцу, называя его «трижды светлое», а в другом переводе – «трисветлое солнце». Исследователи «Слова о полку Игореве» в светлом и трисветлом солнце, к которому обращается плачущая Ярославна, усматривали не языческое божество, а Христа, иносказательное обращение к

Святой Троице. Символами Троицы на картине И.И. Голикова являются цвет и растительный орнамент, повторяющий себя и в одежде Ярославны, и в обрамлении картины. Да и сама Ярославна напоминает живое цветущее дерево, корни которого глубоко уходят в русскую землю. Многие исследователи «Слова» подчеркивали гармоничное единство природы и образа Ярославны.

Интересным, на наш взгляд решением в картине, является изображение стены, на которой, исходя из текста, плачет Ярославна. Стена эта того же траурного, красного цвета, что и одежды княгини. Таким образом, художник символично изображает нам русскую Стену Плача. Эта стена является границей города Путивля. Удивительно, но город предстает в праздничном виде. Он красив, богат, в нем много храмов. Кажется, что над ним плывет колокольный звон. Мы не видим в этом городе, кроме Ярославны, людей, но понимаем, что он жив. А его вид говорит о будущем мире, счастье и спокойствии. Исходя и выше сказанного, Плач можно воспринимать как свободную молитву к Господу. Практически сразу за Плачем – молитвой Ярославны следует ответ от самого Бога:

И взыграло море. Сквозь туман
Вихрь промчался к северу родному –
Сам Господь из половецких стран
Князю путь указывает к дому [9, с. 164].

Книга вышла в свет в 1934 году. Она – образец не только художественного, но и типографического мастерства, которое продемонстрировали невские полиграфисты. Оригиналы оформления этой книги хранятся в Третьяковской галерее. Любопытно, что закончив работу, И.И. Голиков был так захвачен «Словом», что продолжал писать пластины и шкатулки, посвященные Игоревой песни.

ГЛАВА IV.

ОПЫТ СОБСТВЕННОГО ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ

«Слово о полку Игореве» считается одним из самых трудных произведений для иллюстрирования, т.к. насыщено славянскими фольклорно-мифологическими, языческими и христианскими образами-символами, требующими глубоких знаний. Мы изучили гравюры В.А. Фаворского и иллюстрации И.И. Голикова, созданные ими к этому шедевру. Их картины выполнены с применением сложных технологий, которыми, к сожалению, мы не владеем. Поэтому представляем опыт собственного иллюстрирования на основе традиционной живописной техники. Главное, на что мы обращали внимание в своей работе, были выбранные выдающимися художниками образы и их смысловое наполнение. На *первом этапе* работы над иллюстрациями к «Слову о полку Игореве» я подражала вышеназванным художникам. Этот опыт помог мне понять, как мастера доносят до зрителя основную идею той или иной сцены, словесно выраженную автором книги. На *втором этапе* обсуждался проект будущей картины. Мы поставили себе ряд задач, которые должны были быть решены у нас в работе над эскизами:

1. Какие герои будут изображены на иллюстрации.
2. Во что они будут одеты.
3. Какие предметы, и какие декорации помогут раскрыть образ героев.
4. Как при помощи света, тени и цвета расставить нужные смысловые акценты.
5. Каким планом – крупным, близким или средним все это запечатлеть.
6. Какова идея картины и ее содержание.

Третий этап – непосредственно работа над собственной картиной к «Слову о полку Игореве». *Четвертый этап* – презентация нашей работы.

Презентируемая нами картина символична. Она не является прямой иллюстрацией текста. В центре картины изображен пейзаж с полями, лесами, деревенькой, виднеющейся вдали. Это образ родной земли, которая в «Слове», как мы уже отмечали, является главным героем. С правой стороны картины находится женщина, стоящая на стене. Она подняла глаза к небу в молитве. Вспоминается образ Ярославны. По нашему мнению, ее облик отдаленно напоминает изображение деяний святых, которые используются художниками на клеймах иконы. По искренним молитвам этой женщины происходит чудо, которое можно видеть на левой стороне картины. В облаках как видение возникают воины на конях. С одной стороны, их можно трактовать как образы князя Игоря и половца Овлура, совершивших побег из стана врага и стремившихся на Родину. С другой – небесное воинство во главе с архистратигом Михаилом и архангелом Гавриилом, издревле считающимися защитниками Руси. Они спешат помочь родной земле. Рука главного воина (князя) поднята вверх. Этот жест может означать призыв. Фигуры этих героев динамичны.

Выбранные нами цвета в картине символичны. Женщина и воины изображены желтым (золотым) цветом, который является прообразом Божественной благодати. Фиолетовый, сиреневый цвета художники средневековой Европы считали цветами молитвы. Поэтому мы выбрали именно их для образа родной земли. С помощью молитвы и спасается Русь. Фиолетово-сиреневый колорит картины означает действие Божественного слова. Обращает на себя внимание красный цвет стены, на которой находится Ярославна. Эта стена, как и у И.И. Голикова, означает Стену Плача. Черные тучи, символизирующие врага, изображенные в правом углу картины, отступают под воздействием молитвы. Таким образом, основная идея этой картины может быть выражена как «Святая Русь и ее защитники», что близко по смыслу строчкам из «Слова о полку Игореве»:

Прыснуло море в полночи,
Идут смерчи тучами.

Игорю-князю Бог путь указывает
из земли Половецкой
в землю Русскую,
к отчему златому столу [9, с. 99].

Пока мы остановились на проекте иллюстрации разворота к «Слову». Оказалось, что выполнить требования, согласно особенностям книги (двухмерность книжной полосы, ее формат, характер шрифта и др.), сложно. Поэтому наша работа еще не закончена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более восьми веков живет «Слово о полку Игореве» полнокровной жизнью, и сила его воздействия не только не ослабевает, но все возрастает и расширяется. Многие выдающиеся художники создают свои картины и иллюстрации на сюжет этого литературного памятника, несмотря на то, что оно считается одним из самых трудных произведений для иллюстрирования, т.к. насыщено славянскими фольклорно-мифологическими, языческими и христианскими образами-символами, требующими глубоких знаний.

Признанными иллюстраторами к «Слову о полку Игореве» считаются В.А. Фаворский и И.И. Голиков. В.А. Фаворского называют великим поэтом книги, непревзойденным иллюстратором-графиком. И.И. Голиков – основоположник палехской миниатюры. Мы провели анализ художественных интерпретаций к «Слову о полку Игореве» на примере их картин. Отметим, что нам не удалось найти ни отдельной книги, посвященной творчеству И.И. Голикова, ни описание его иллюстраций к древнерусскому шедевру. На основе проведенного искусствоведческого и литературоведческого анализа с использованием источников, трактующих фольклорные образы, мы самостоятельно интерпретировали одну из картин палехского художника – «Плач Ярославны». Такая работа помогла нам полнее понять смысл, содержание и образы памятника древнерусской литературы, а затем создать свой вариант иллюстрации к «Слову о полку Игореве», которую мы назвали «Святая Русь и ее защитники». Эта картина получилась, на наш взгляд, символичной, образной, яркой и запоминающейся. Мы надеемся, что работа по иллюстрированию «Слова о полку Игореве» будет нами продолжена.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гаспаров, Б.М.* Поэтика «Слова о полку Игореве» /Б.М. Гаспаров. – М.: «Аграф», 2000. – 608 с.
2. *Демосфенова, Г.Л.* Иллюстрация / Г.Л. Демосфенова // Большая советская энциклопедия: [электронный ресурс]. – Режим доступа – slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Иллюстрация.
3. *Лихачев, Д.С.* Человек в литературе Древней Руси / Д.С. Лихачев. – М.: Наука, 2006. – 202 с.
4. *Ожегов, С.И.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова // Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2007. – 944 с.
5. *Осетров, Е.Н.* Мир Игоревой песни: Этюды. / Е.Н. Осетров. – М.: Современник. – 1976. – 255 с.
6. *Пирогова, Л.Л.* Палех: история и современность. – М.: Искусство, 1994. – 208 с.
7. *Семенюк, А.А.* Школьный толковый словарь русского языка: Пособие для учащихся / А.А. Семенюк, М.А. Матюшина. – М.: Просвещение, 2001. – 557 с.
8. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. – М.: Международ. отношения, 2002. – 512 с.
9. Слово о полку Игореве / [вступ. ст., редакция текста, дословный и объяснительный пер. с др.-рус., примеч. Д.С. Лихачева; закл. ст. А.А. Пауткина; гравюры В.А. Фаворского и М.И. Пикова]. – М.: Дет. Лит., 2009. – 253 с.: ил.
10. Слово о полку Игореве / [составить М. Молюков; художники И. Голиков, В. Немов]. – М.: Белый город. – 240 с.: ил.
11. *Фаворский, В.А.* Как я иллюстрировал «Слово о полку Игореве» / В.А. Фаворский // Слово о полку Игореве. – М.: Дет. Лит., 2009. – С. 239 – 243.