

*Отечественные
художники-иллюстраторы
романа М.А.Булгакова
«Мастер и Маргарита»*

*Выполнила: Книсс Александра
5 класс «ДПОП живопись»
МБУДО «Детская школа искусств
№ 4» г. Челябинск*

Содержание

- Введение.....3
- История создания и публикации романа.....6
- А.А. Мелик-Пашаев – первый иллюстратор романа.....10
- Иллюстрации Нади Рушевой.....17
- Новая жизнь и новые иллюстраторы романа...24
- Заключение.....80

Введение

Так как моей творческой работой по композиции являются иллюстрации к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в презентации я захотела рассмотреть работы других художников иллюстрирующих это произведение.

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» - самое любимое моё произведение. В романе весёлые и забавные, сатирические страницы перемежаются с грустными и печальными, фантастика сменяется картинками реальной московской жизни тридцатых годов прошлого века. Поэтому когда мне предложили выбрать тему для моей итоговой работы, я сразу решила, что это будут иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита».

Иллюстрация к художественной литературе – один из интереснейших жанров визуального искусства. Авторское произведение станковой графики есть воплощение образа, возникшего в сознании художника, а перед иллюстратором стоит множество более сложных задач. Нужно изобразить персонажей или сцены книги, учитывая несколько факторов. Каков их характер? Какими их видел автор? А какими их видят читатели? Все более усложняется, если речь идет о необычном литературном произведении...

А что бы изучить опыт работы моих предшественников – художников иллюстраторов, я решила поработать над настоящим проектом «Отечественные художники-иллюстраторы романа М. А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

*История создания
и публикации
романа*

Роман М.А. Булгакова, окутанный множеством тайн и суеверий, переживший десятки экранизаций и постановок и все же оставшийся сплошной тайной, неприступной крепостью, которую пытаются «завоевать» режиссеры, театральные постановщики и, конечно, иллюстраторы. Текст «Мастера и Маргариты» был издан сотни раз в разное время и разными издательствами, но только некоторые иллюстрации запомнились и вошли в историю.

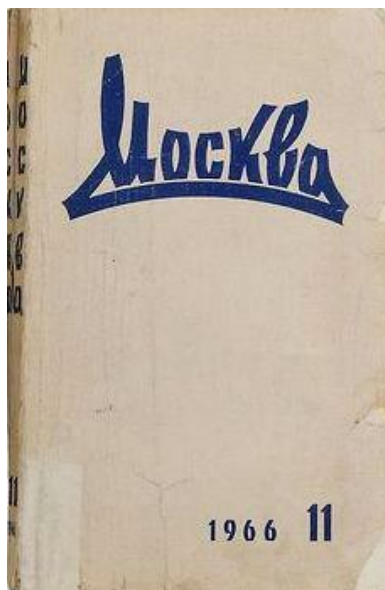

Работа над романом началась в конце 1920-х годов и продолжалась вплоть до смерти писателя. Роман относится к незавершённым произведениям; редактирование и сведение воедино черновых записей осуществляла после смерти мужа вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова. Окончательное название — «Мастер и Маргарита» — появилось в 1937 году.

Роман долгое время не печатали. Сам Булгаков был уверен, что роман «Мастер и Маргарита» никогда не будет опубликован при советской власти.

Напечатать роман «Мастер и Маргарита» удалось только после шестой или седьмой попытки, спустя 26 лет после смерти писателя.

Официальная история знакомства читателей с романом началась с его публикации в журнале «Москва» в номерах 11/1966 и 1/1967. Это пришлось на период «оттепели». Произведение становится сакральным романом российской интеллигенции, тайным кодом, по которому узнают «своего».

*А.А. Мелик-Пашиаев -
первый иллюстратор
романа*

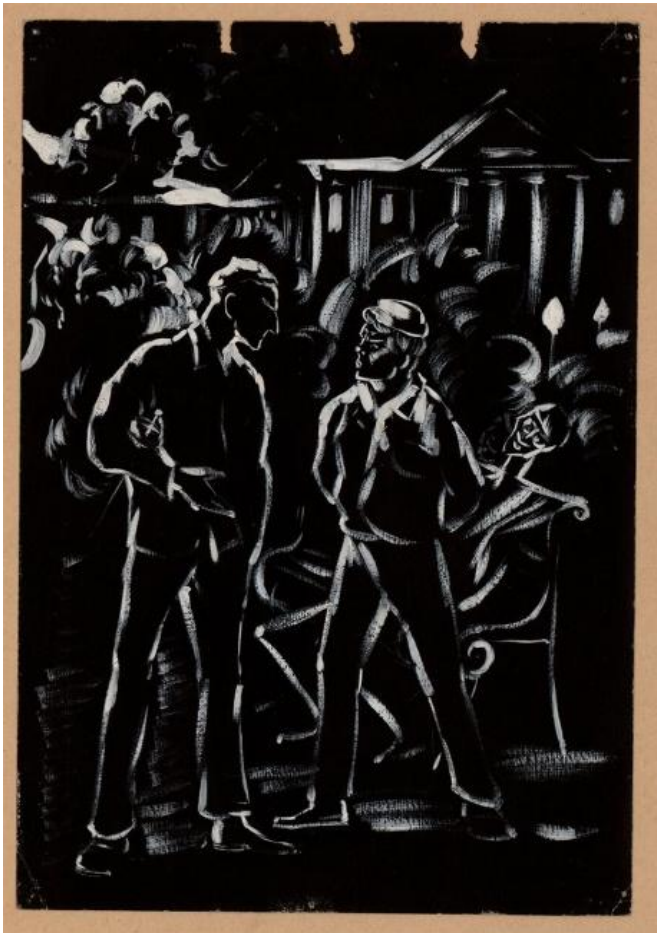

Первые иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» успела увидеть и одобрить вдова писателя. Художник Александр Александрович Мелик-Пашаев — сын великого дирижёра и друга писателя, выполнил серию рисунков, когда ему было 17 лет, прочитав роман ещё до его публикации. Елена Сергеевна неоднократно приносила рукопись в семью Мелик-Пашаевых. Александр был настолько увлечён романом, что знал его почти наизусть. Впечатления от прочитанного художником выражены остро и содержательно: белой гуашью по чёрному фону — борьба тьмы и света, аналогично сюжетной линии в романе.

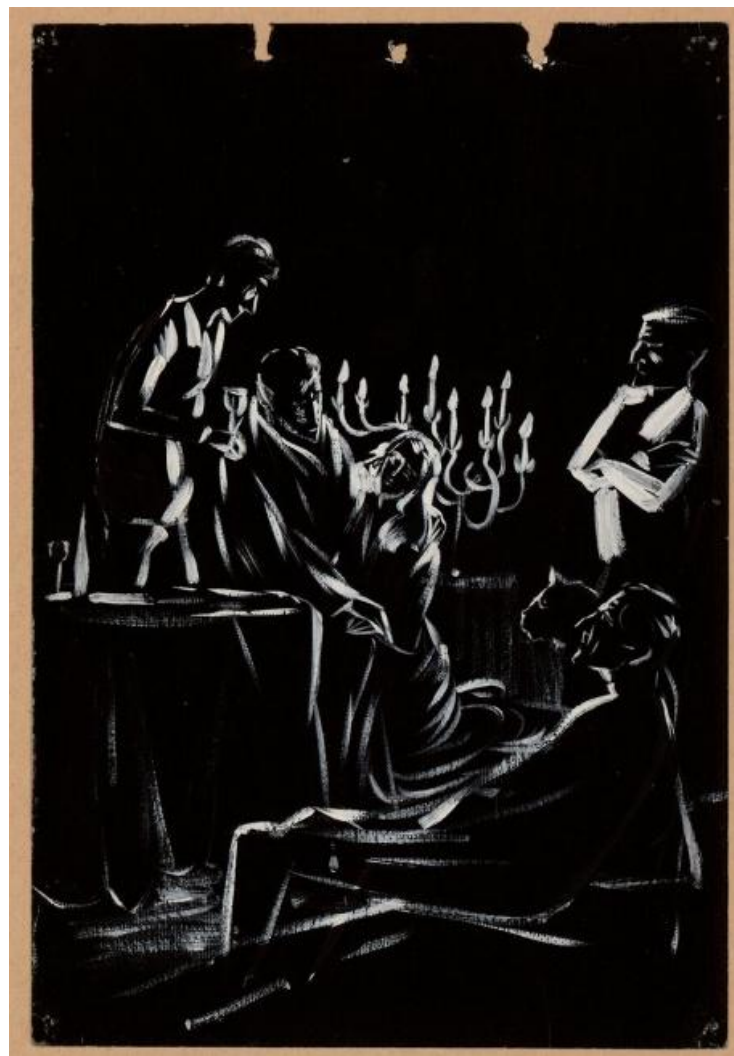
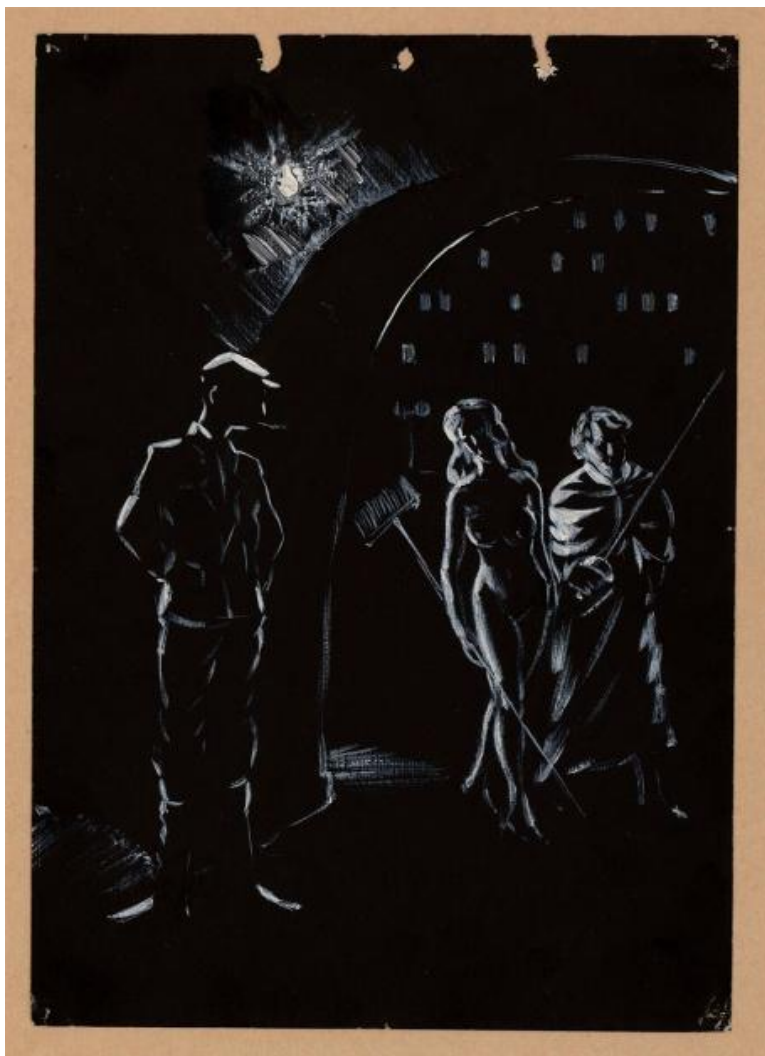
-
- А.А.Мелик-Пашаев рассказывал: «Этот роман мне службу сослужил. Я после школы надолго потерял интерес к живописи. И единственное, чем я занимался, — это иллюстрации к «Мастеру». Т.е. это был мостик, который вернул меня к живописи. Тогда была непреодолимая потребность делать иллюстрации к роману!»
 - «В сущности, рисовал я несколько сюжетов всего лишь. Не иллюстрировал весь роман. Я не имел ни полиграфических навыков, ни знаний. Это просто «станковые» рисунки к «Мастеру и Маргарите». У меня для этого своя техника была найдена. Я черной гуашью замазывал лист и потом, когда краска засыхала, белой кисточкой по нему прорисовывал. Техника такая, что если что-нибудь не так, то исправлять практически нельзя было, некрасиво, «грязно» получалось. Значит, этот лист в сторону и —за следующий».

-
- «Рисунков было невероятное количество. И потом я почти все уничтожил. В общем, я каждый раз, пересматривая свои залежи, большую часть иллюстраций уничтожал, считая, что они какие-то «детские». Оставлял то, что мне казалось в тот момент более удачным. Было, как я говорил, всего несколько сюжетов, которые много раз обыгрывались. Вот я и выбирал из нескольких вариантов один. В результате из 500-600 иллюстраций осталось штук 10. Ведь то, что сейчас тебе кажется неудачным, потом оказывается не хуже, чем то, что ты сохранил. Сейчас бы я все оставил, но уже не вернешь».

Впечатления от прочитанного художник выразил остро и содержательно: белой гуашью по чёрному фону — борьба тьмы и света, аналогично сюжетной линии в романе.

А.А. Мелик-Пашаев

А.А. Мелик-Пашаев

А.А. Мелик-Пашаев

*Иллюстрации
Нади Рушевой*

Надя Рушена (31.01.1952.–06.03.1969) – талантливая советская художница-график из Улан-Батора. За свою короткую жизнь успела создать более 12-ти тысяч рисунков.

Рисовать Надя начала с 3-х лет, и рисунок стал для нее как бы еще одним языком — загадочный, порывистый, легкий, как дыхание. Прожив чуть более 17 лет, Надя оставила после себя огромное духовное богатство – свыше 10 000 рисунков.

В пятом классе состоялась первая Надина выставка, после которой журнал «Юность» опубликовал ее работы и о молодой художнице заговорили. На протяжении последующих пяти лет состоялись еще пятнадцать ее персональных выставок в Москве, Ленинграде, Польше, Чехословакии, Румынии и Индии.

Созданные рисунки к «Мастеру и Маргарите» являются, пожалуй, самыми известными иллюстрациями романа. Их высоко оценила Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя и главный прототип Маргариты: «Как свободно!.. Зрело!.. Поэтическая недосказанность: Чем больше смотришь, тем больше это затягивает... Какая амплитуда чувств!.. Девочка в 16 лет прекрасно все поняла. И не только поняла, но и убедительно, великолепно изобразила.»

Она много читала и все ее впечатления от прочитанного выплескивались на бумагу.

Иешуа

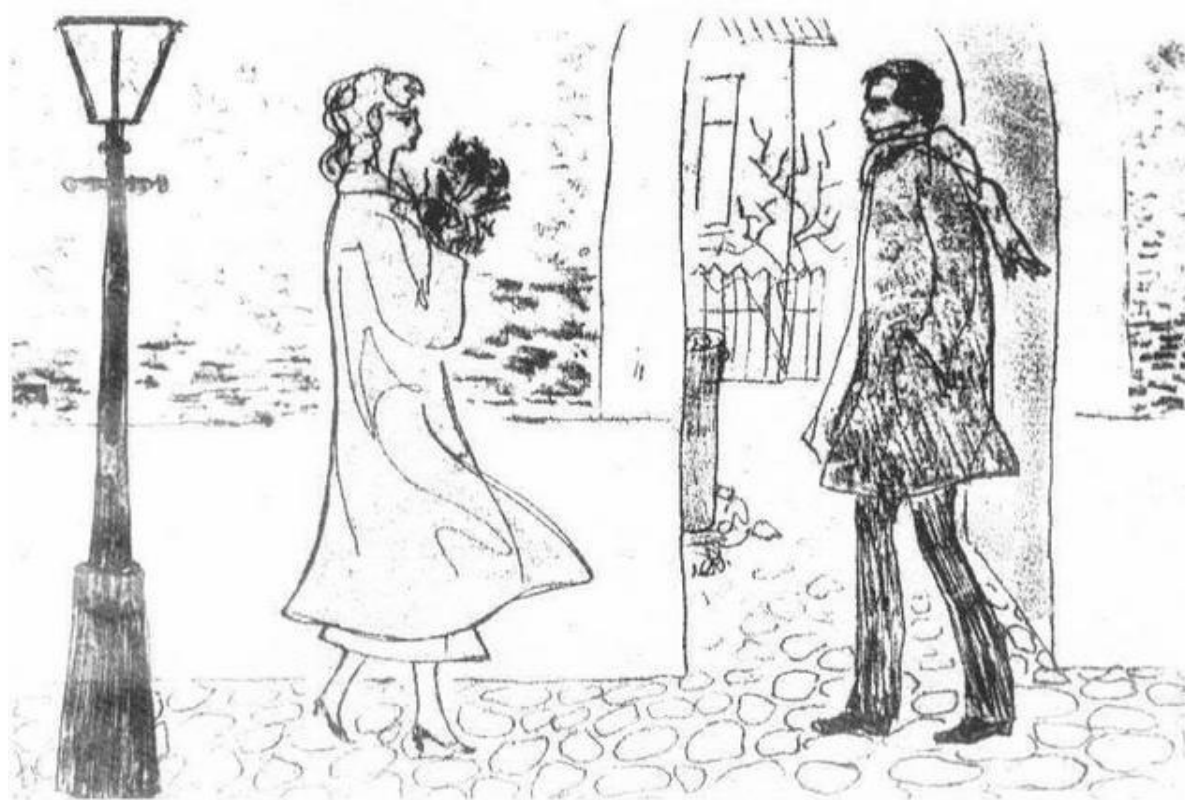
Маргарита
Бездомный

Иван

Надя Рушева

Ее рисунки рождались без эскизов, враз, набело.
«Я их заранее вижу... Они проступают на бумаге, как
водяные знаки, и мне остается их чем-нибудь
обвести».

Надя Рушева

Последние рисунки Нади Рушевой в 1969 – 200 графических работ к роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» после прочтения его в журнале.

Надя Рушева

Когда вдове Михаила Булгакова, Елене Сергеевне, показали цикл рисунков к роману, та была потрясена увиденным, и долго перебирала рисунки, всматриваясь в тонкие, начертанные пером контуры, лица, фигуры, силуэты, темы...

«Как я грущу, что не знала это необыкновенное существо — Надю Рушеву!» — написала Елена Булгакова после той встречи.

Мастер и Маргарита в
подвале у застройщика

Надя Рушева

«Прощайте!»

*Новая жизнь и новые
иллюстраторы
романа*

Другие художники работали над графическими листами по мотивам романа в разных стилях, техниках и материалах. Многие из них работали в технике офорта, что достаточно традиционно для отечественной графики.

Основой техники изготовления офорта является нанесение на пластину из металла специального лака, который выдерживает воздействие кислот. Сверху лака с помощью остро отточенных инструментов мастер процарапывает изображение гравюры. После этой процедуры металлическая пластинка обрабатывается кислотой, которая вытравливает рисунок на металле. Далее остатки лака счищаются с поверхности пластины.

Над офортами работали: Виктор Ефименко и Александр Федоров.

Некоторым художникам посчастливилось участвовать в книжном оформлении романа, другие же создавали по мотивам произведений серии станковых иллюстраций, показывая их на всевозможных выставках.

Константин Эдельштейн

Константин Витальевич Эдельштейн (1909-1977) – выпускник монументального отделения живописного факультета ВХУТЕМАСа. Человек высокой культуры и тонкого живописного дарования Эдельштейн имел склонность к теоретическим размышлениям об искусстве. Обладая литературным талантом, он оставил воспоминания о художниках – своих современниках, и мысли об искусстве, а также ряд литературных сочинений.

Константин Эдельштейн участвовал в выставке представляя ряд иллюстраций к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

ВЫСТАВКА "Константин Эдельштейн. Иллюстрации к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

22 мая 2015 года в Ульяновске открылось первое в России Представительство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

В этой экспозиции представлены иллюстрации художника К.В. Эдельштейна к роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Это первая коллекция в собрании ульяновского музея, включающая более 100 рисунков художника.

В экспозиции впервые представлены 63 иллюстрации. Рисунки созданы в 1971 году, Эдельштейн был одним из первых художников, обратившихся к иллюстрированию «Мастера и Маргариты». Известно, что впервые роман был опубликован в 1967–1968 гг. в журнале «Москва», а отдельной книгой вышел в свет в 1973 году (без иллюстраций).

В экспозицию включены три блока иллюстраций Эдельштейна: герои и Москва 1930-х годов, Понтий Пилат, Иешуа Га-Ноцри и Ершалаим; бал, прощение и вечный приют.

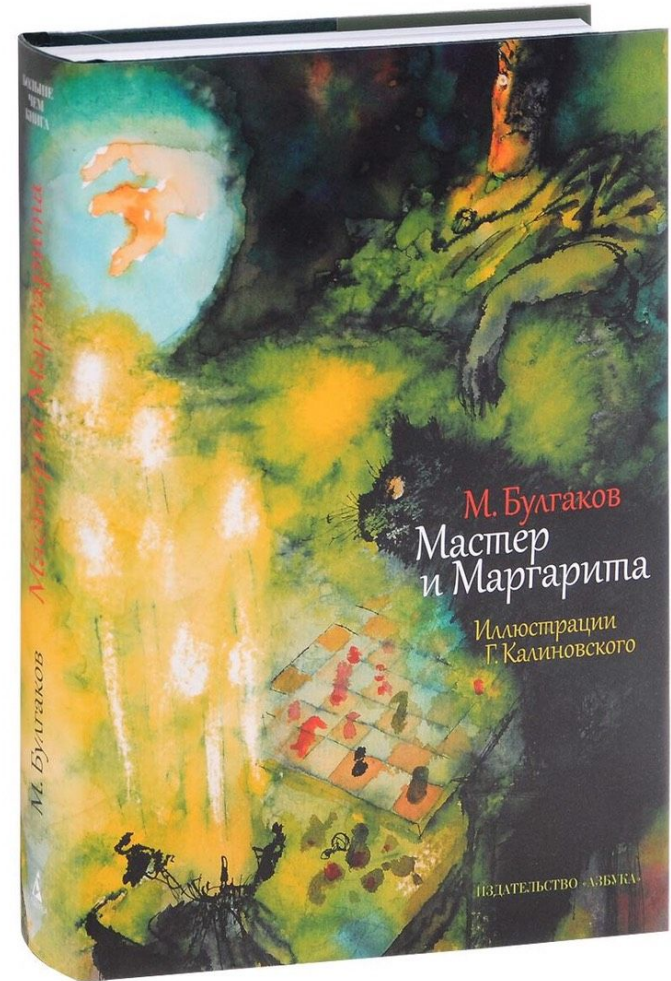
Геннадий Калиновский

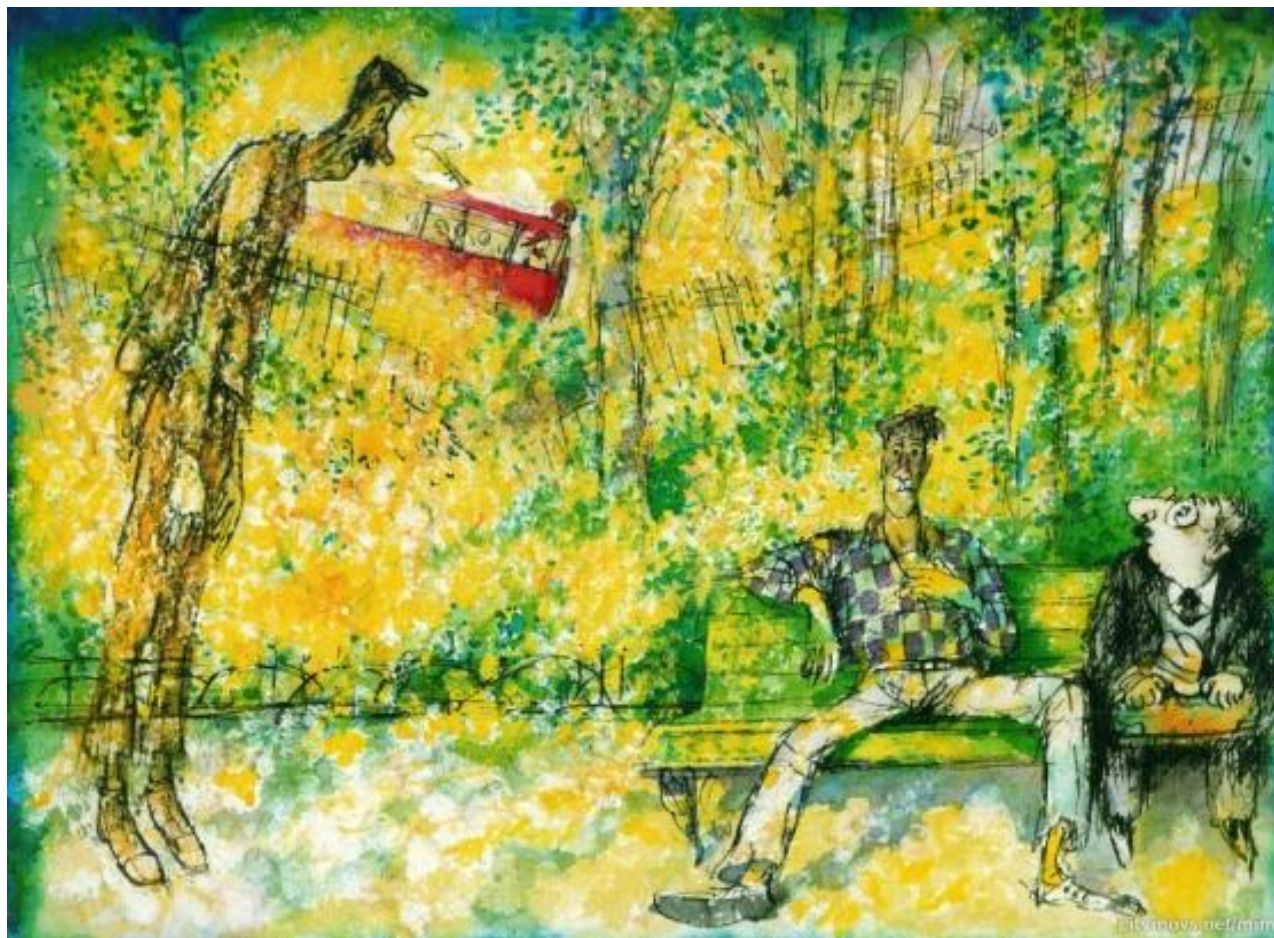
Геннадий Калиновский (1929-2006) – классик книжной иллюстрации советского времени. Учился на отделении книжной графики Суриковского художественного института.

Востребованный художник мечтал оформить иллюстрации к книге Булгакова – «Мастер и Маргарита». И на склоне лет своей жизни мечта осуществилась.

Работа над этим проектом заняла несколько лет. Он создал около пяти вариаций для каждой из иллюстраций – в общей сложности свыше 500 рисунков. В 1985 году он закончил работу над этой книгой, но, к сожалению, по стечению обстоятельств, рисунки долгое время пролежали в ожидании публикации. Только в 2001 году книга ушла в печать.

За иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Геннадий Владимирович получил гран-при конкурса «Книга года-2002».

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Г. Калиновский. Акварель.

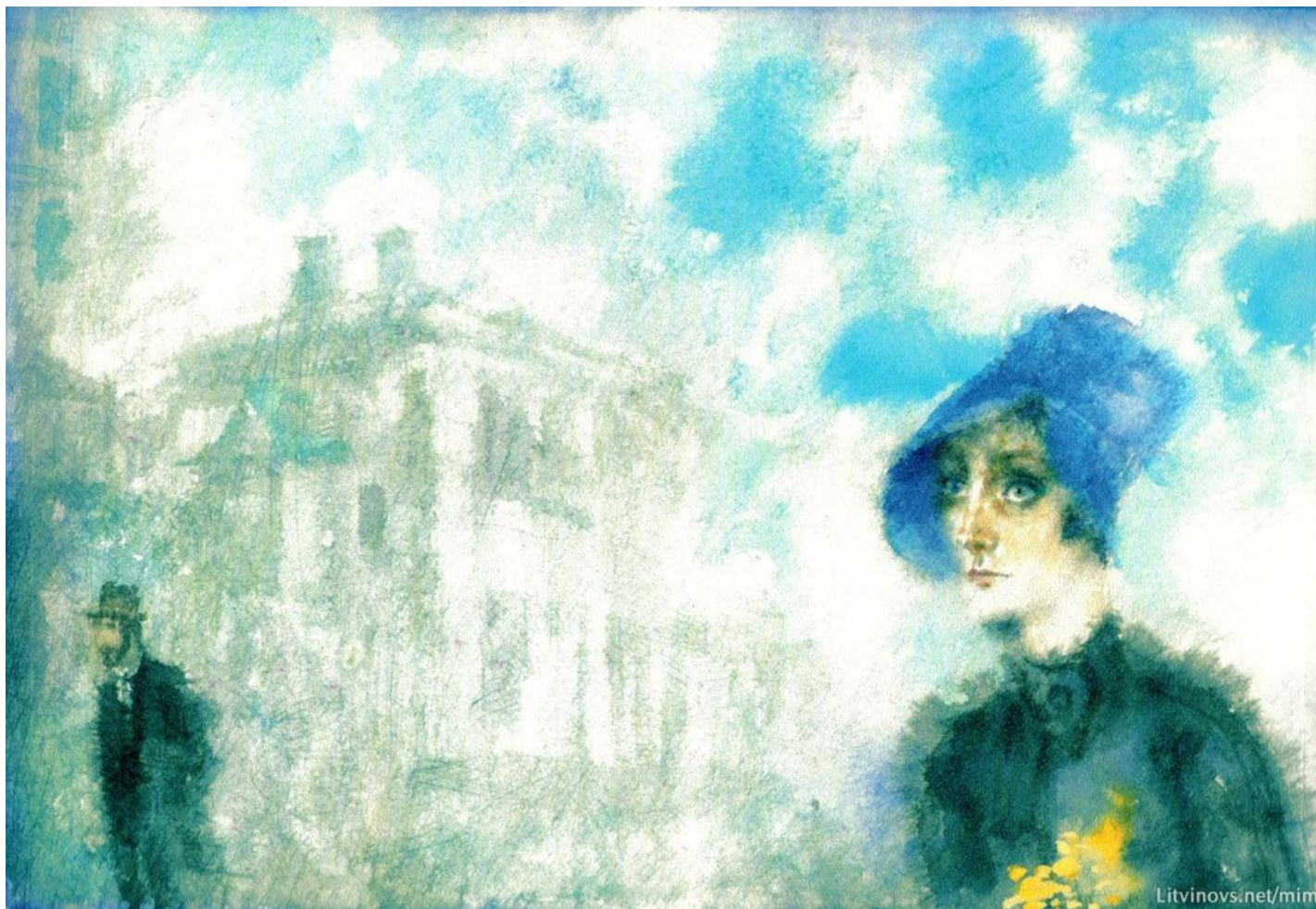
На верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедрiona первосвященник иудейский Иосиф Каифа.

Г. Калиновский. Акварель.

... Иван Николаевич Бездомный – известнейший поэт. Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколот бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде.

Г. Калиновский. Акварель.

– Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы..... По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах.

Г. Калиновский. Акварель.

Бал у сатаны

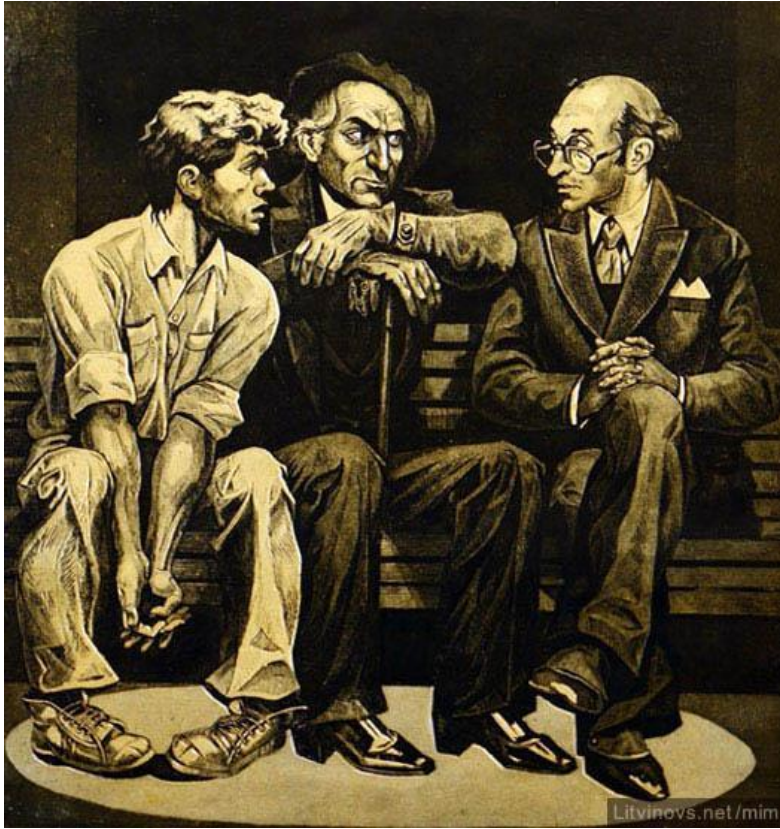
Г. Калиновский. Акварель.

Виктор Ефименко. Офорты.

Виктор Ефименко (1933–1994) – художник-график, учился в Крымском художественном училище имени Самокиша. Посвятил пятнадцать лет своей жизни работе над иллюстрациям к роману (иллюстрации создавались с 1978 по 1992 год).

И тому, что сейчас мы имеем возможность увидеть эти офорты, мы обязаны Владимиру Ефименко, сыну художника, стараниями которого в 2007 году был издан альбом с репродукциями.

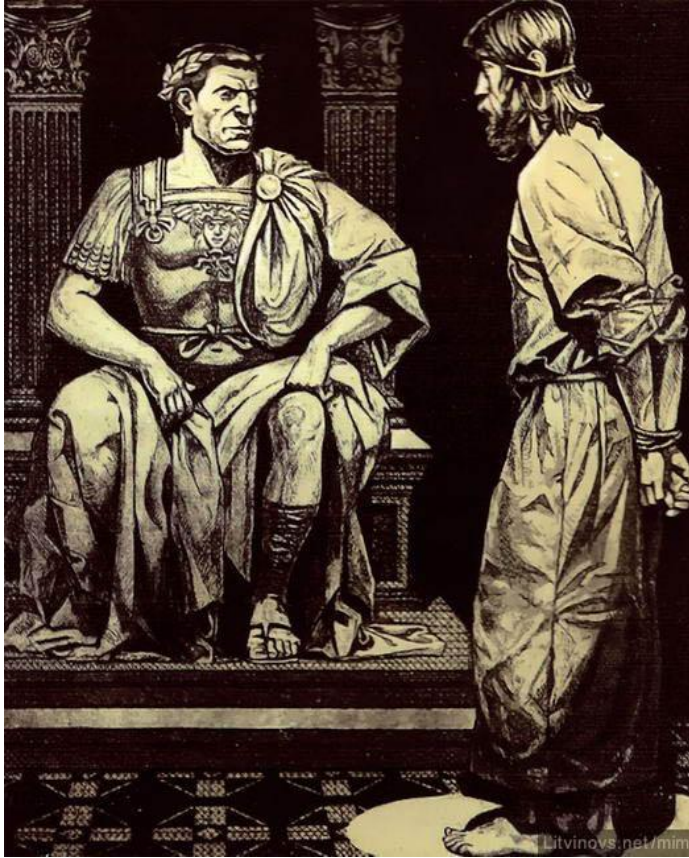

Никогда не разговаривайте
с неизвестными.

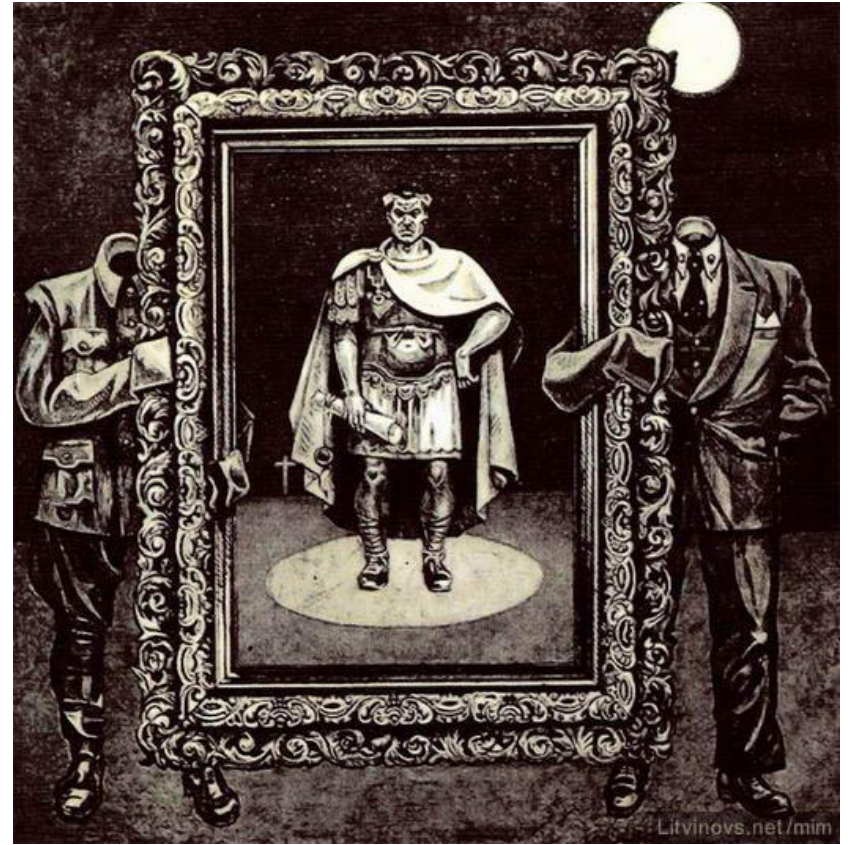
Виктор Ефименко. Офорты.

Человек добр,
злых людей на свете не бывает.

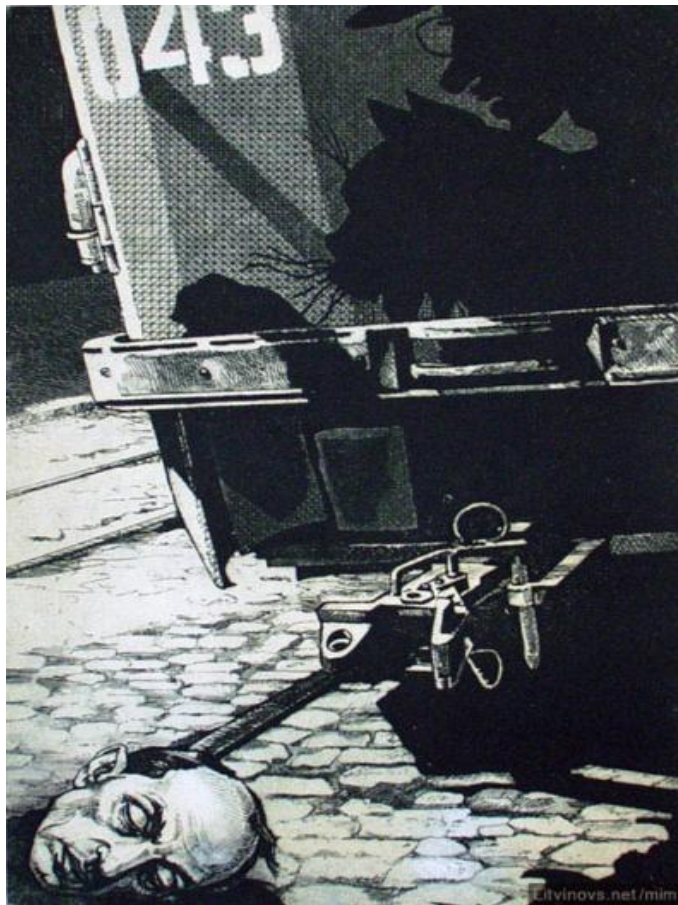

Диалог об истине

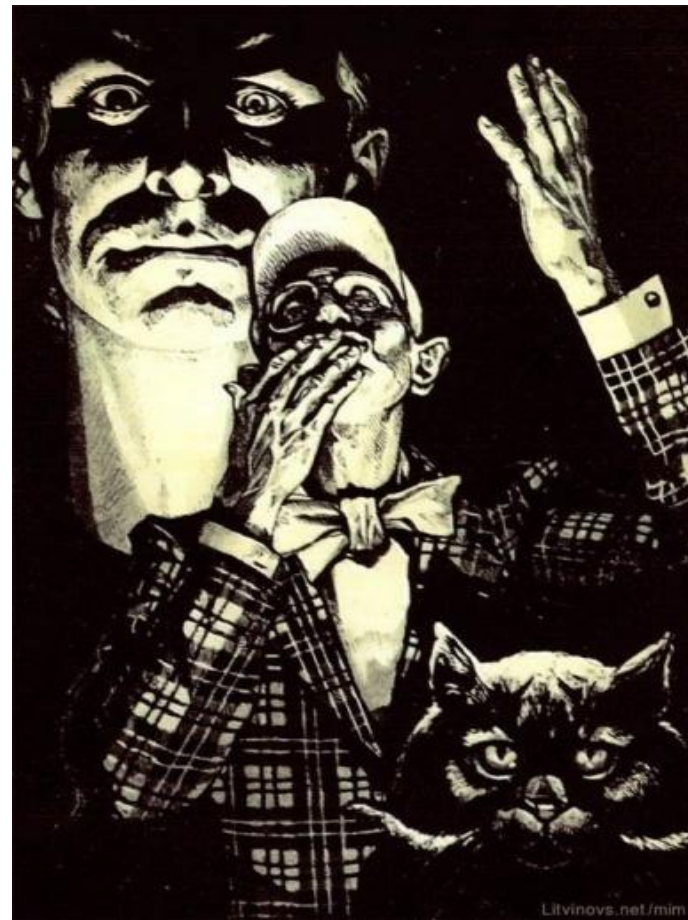

Бессмертие за трусость

Виктор Ефименко. Офорты.

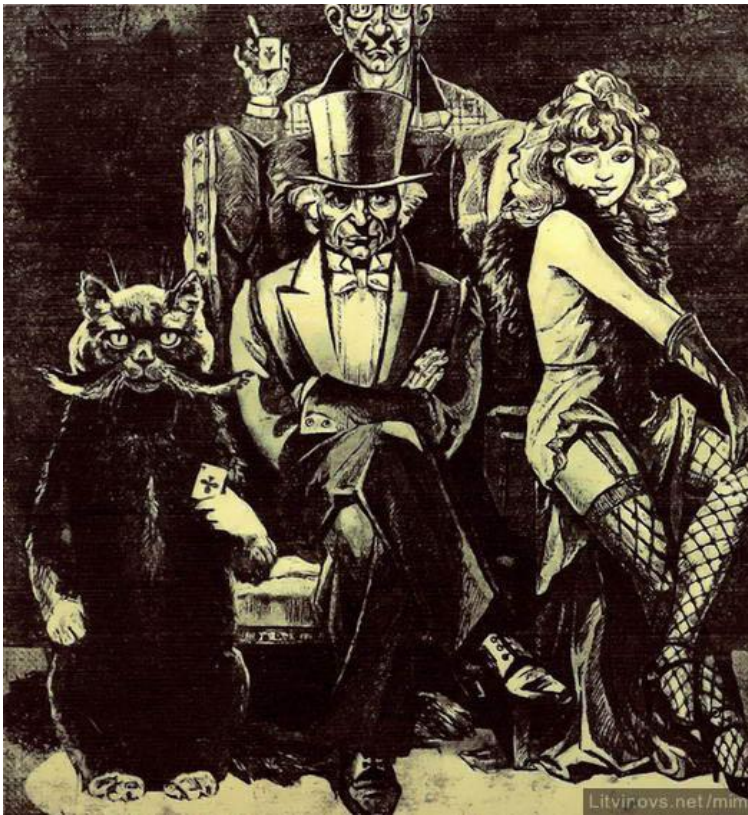

Голова Берлиоза
(Из диптиха «Седьмое
доказательство бытия Божия»)

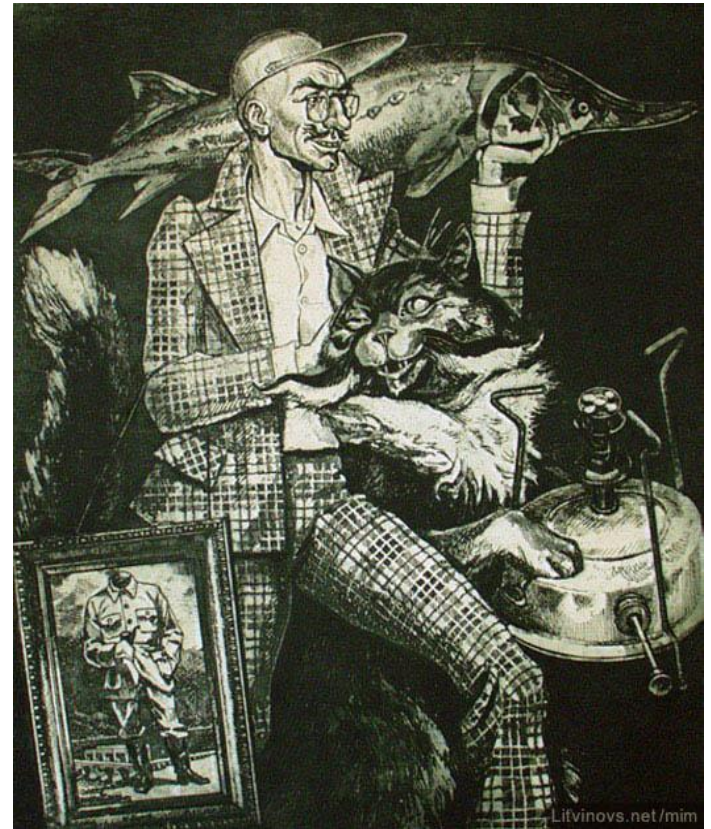
Нечистая сила
(Из диптиха «Седьмое
доказательство бытия»)

Виктор Ефименко. Офорты.

Сеанс черной магии
(Из триптиха «Черная магия и ее
разоблачение»)

Виктор Ефименко. Офорты.

Свежесть бывает только первой

Александр Федоров. Офорты.

Александр Федоров – российский художник, родился в 1979 году, закончил Чебоксарское художественное училище и Санкт-Петербургский Государственный Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работы художника находятся в собраниях Государственного Эрмитажа и многих музеях.

В 2017 году Александр Федоров закончил трехлетнюю работу над офортами по «Мастеру и Маргарите» и уже в феврале они были опубликованы в печатном издании Анатолия Данилова в издательстве PiterOldBook тиражом 30 экземпляров с подписями художника.

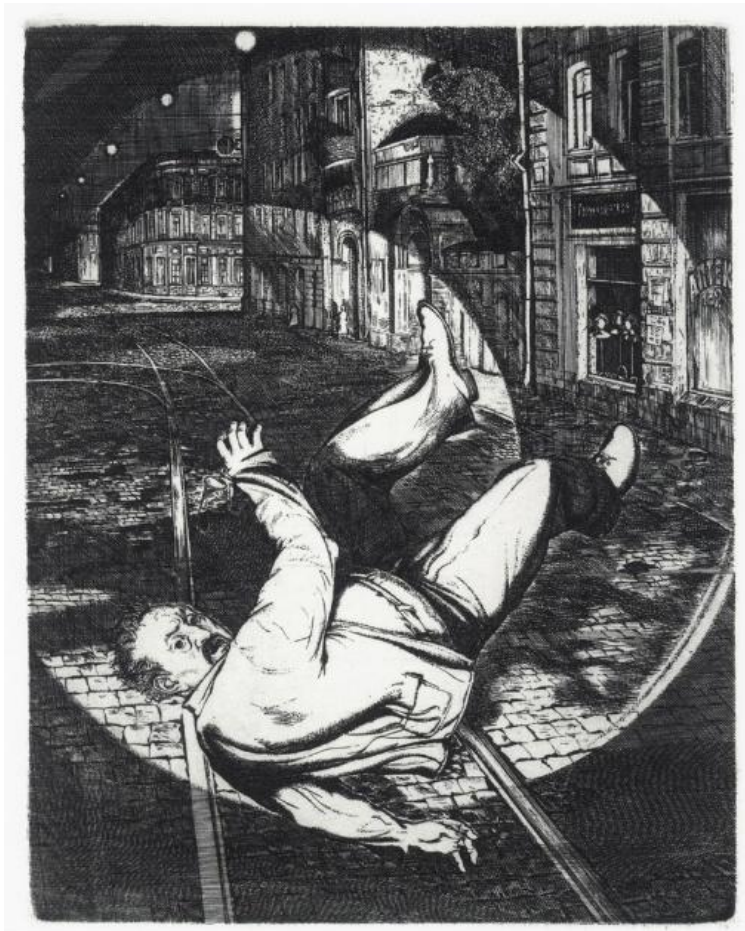

Иешуа
W – Воланд

Понтий Пилат и

Александр Федоров. Офорты.

Седьмое доказательство

Шизофрения как и было сказано

Александр Федоров. Офорты.

Олег Грачёв. Коллажи.

Олег Николаевич Грачев родился в Москве в 1945 году. Коллажем он начал увлекаться с начала семидесятых – то есть как раз после первой публикации «Мастера и Маргариты». На волне интереса к роману художник выполнил серию иллюстраций к нему. В 1978 году Олег Николаевич показал их Давиду Боровскому – художнику театра на Таганке, где в это время уже был поставлен первый спектакль по «Мастеру и Маргарите». Иллюстрации увидел Юрий Любимов и в стенах театра родилась идея организовать выставку иллюстраций к роману различных художников, которой, увы, так и не суждено было реализоваться.

Седьмое доказательство

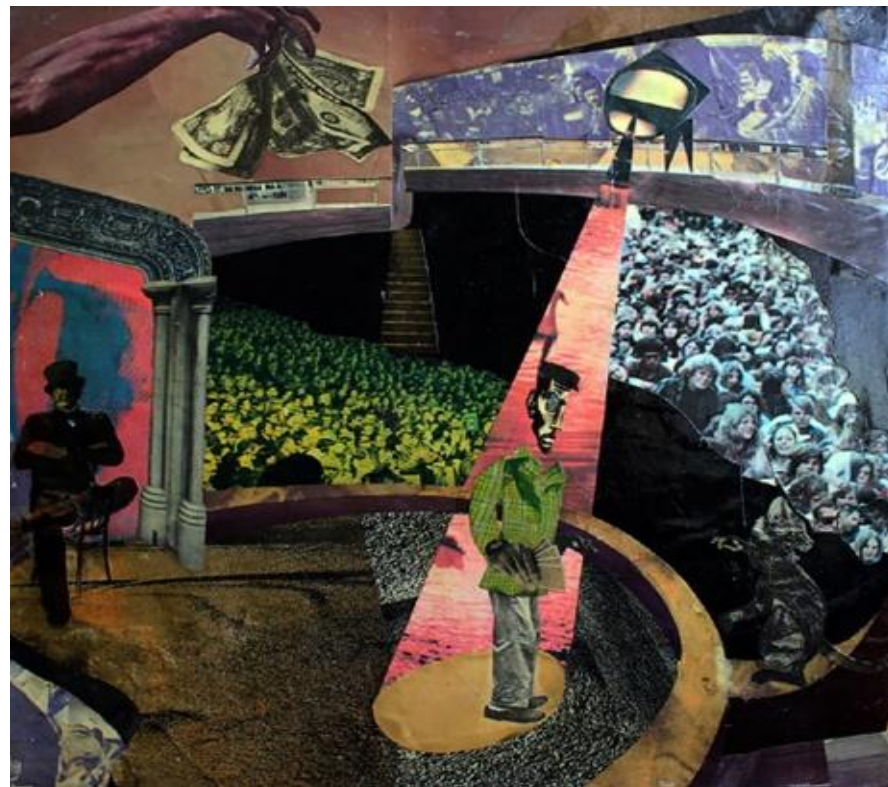

Явление героя

Олег Грачёв. Коллажи.

Полет

Сеанс черной магии

Олег Грачёв. Коллажи.

Великий бал у сатаны

Прощание и вечный приют

Олег Грачёв. Коллажи.

Это специальная иллюстрация, сделанная для статьи в журнале «Наука и религия» в 1987 году.

Олег Грачёв. Коллажи.

Александр Костин. Графика.

Александр Владимирович Костин — Российский скульптор, график и живописец. Родился 26 апреля 1955.

А. В. Костин является членом Московского Союза Художников. Работает в сфере монументальной и станковой скульптуры, а также в станковой и книжной графике. Выставочная деятельность ведется с 1980 года. Работы Александра Костина находятся в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном Музее Украинского искусства и других государственных и частных коллекциях других стран.

Выставка «Метафизика образов». Графика Александра Костина

На выставке «Метафизика образов» в доме И.С. Остроухова в Трубниках представлены графические работы А.В. Костина, российского скульптора, графика и живописца. Представленные графические произведения служат иллюстрациями к «Стихотворениям в прозе» Ивана Тургенева и роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Иллюстрации Александра Костина — это путешествие не только по произведениям авторов, но и возможность для каждого посетителя совершить собственное внутреннее путешествие в миры символов, значений, акцентов. Каждый выбранный сюжет не случаен. С одной стороны, они складываются в единый цикл, а с другой, могут рассматриваться как отдельное произведение.

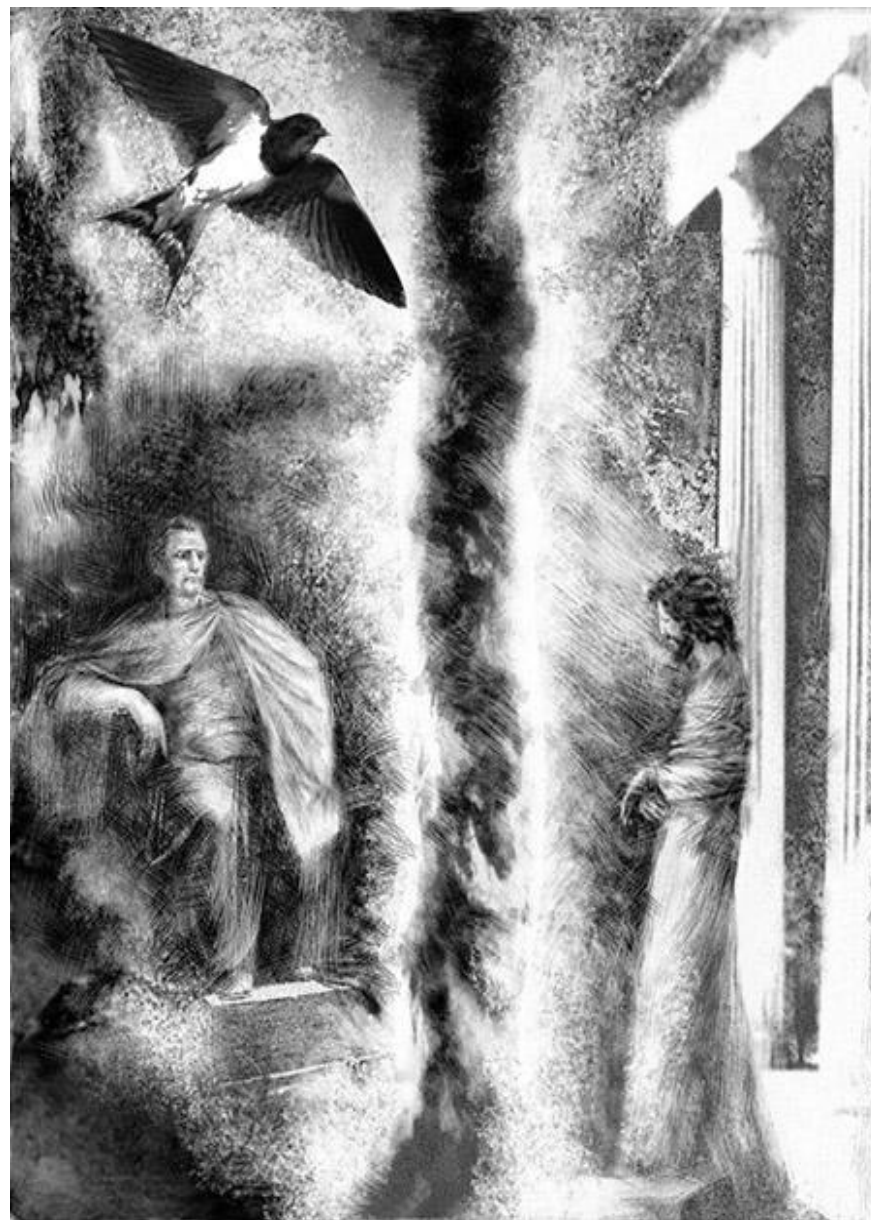
– И доказательств никаких не требуется, – ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: – Все просто: в белом плаще...

Александр Костин. Графика.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны.

*Александр Костин.
Графика.*

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором

*Александр Костин.
Графика.*

Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию.

Александр Костин. Графика.

Сергей Тюнин

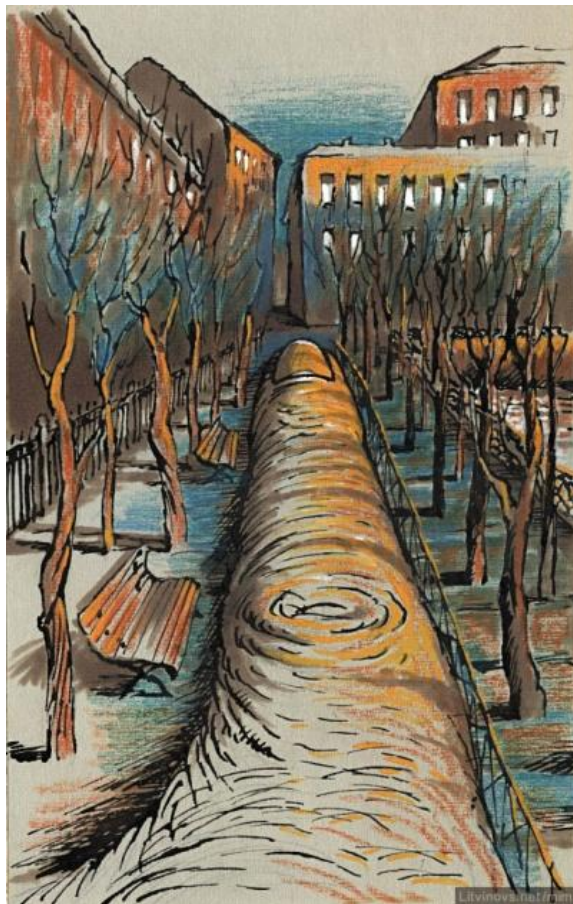
Сергей Петрович Тюнин — карикатурист, иллюстратор.

Родился 18 января 1942 г. Окончил художественный факультет Московского текстильного института. Рисовать начал ещё в школе, а первую свою опубликованную карикатуру увидел на последней странице «Литературной газеты» ещё в студенческие годы. Это событие и стало поворотным в его судьбе.

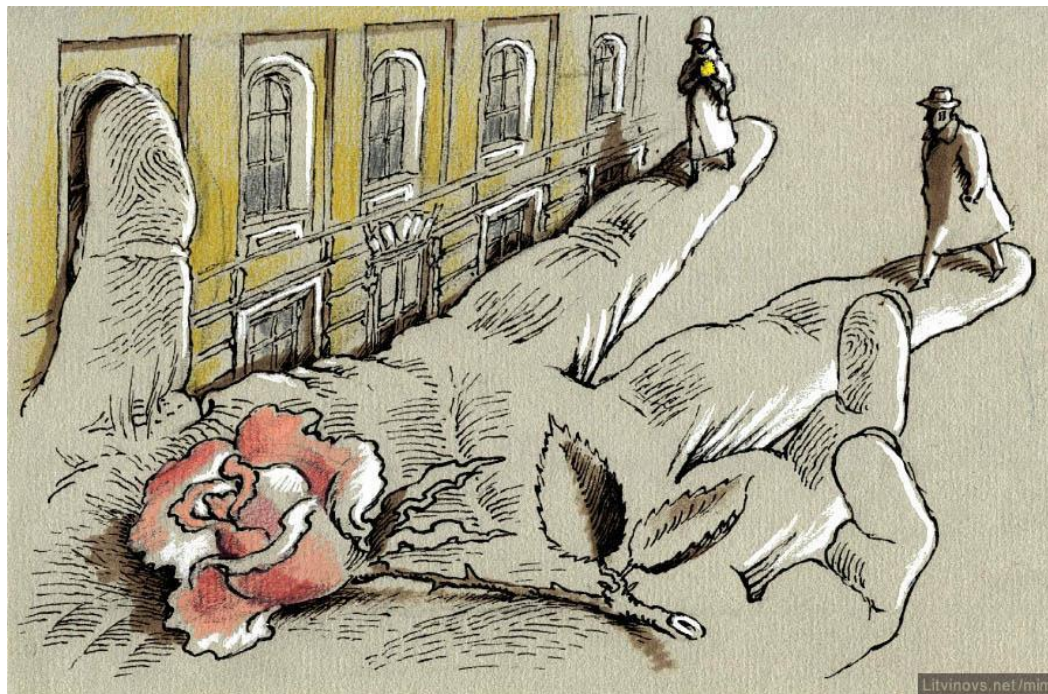
В 1990 году, карикатурист и иллюстратор

Сергей Тюнин иллюстрирует роман
“Мастер и Маргарита” Михаила Булгакова.

Рефреном через все иллюстрации проходит образ перста судьбы.

Патриаршие пруды

Неизбежность встречи Мастера и
Маргариты

Громко и радостно объявил: —
Вам отрежут голову!

Прокуратор Иудеи и
бродячий философ

Сергей Тюнин

Бегемот на подножке трамвая

Шизофрения, как и было сказано

Сергей Тюнин

Сеанс черной магии

Низой
Сергей Тюнин

Иуда пробирается на свидание с

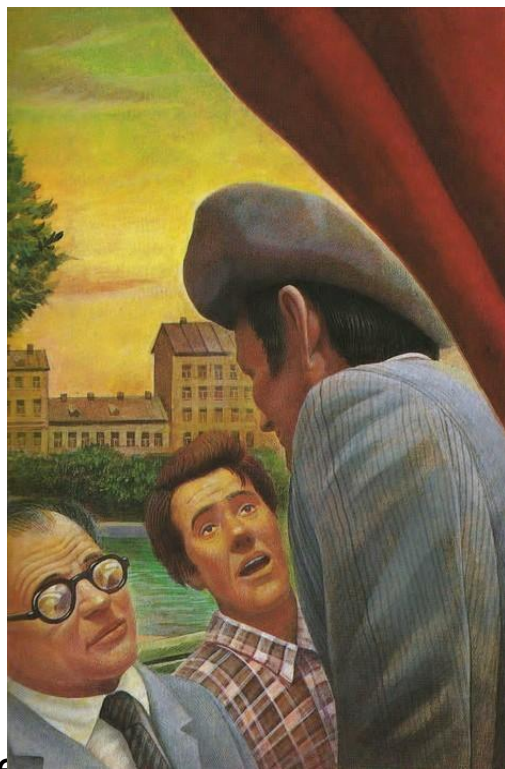

Алексей Державин

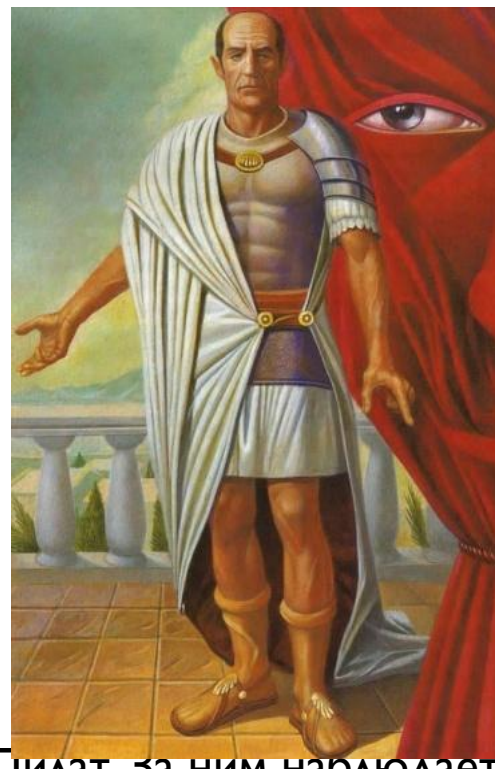
Алексей Державин – российский художник, график, живописец, оформитель книг и журналов, графический дизайнер, создатель в России направления наноарт, компьютерный художник, педагог изобразительного искусства, профессор.

Вступил в Московский Союз Художников в 1984 году в секцию графики. Преподавал рисунок, живопись и композицию в московском училище им. Калинина. Ведя активную преподавательскую деятельность, много оформлял книг российских и зарубежных авторов. Оформил около 300 книг. Наиболее интересны иллюстрации к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В 1998г. вышло большое подарочное издание «Мастера и Маргариты» с иллюстрациями художника Алексея Державина.

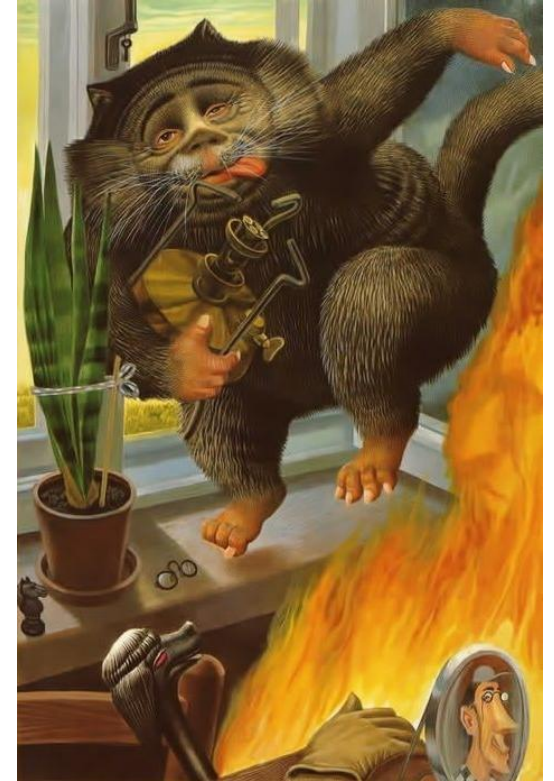
Беседа о существовании бога

Пилат. за ним наблюдает Воланд.

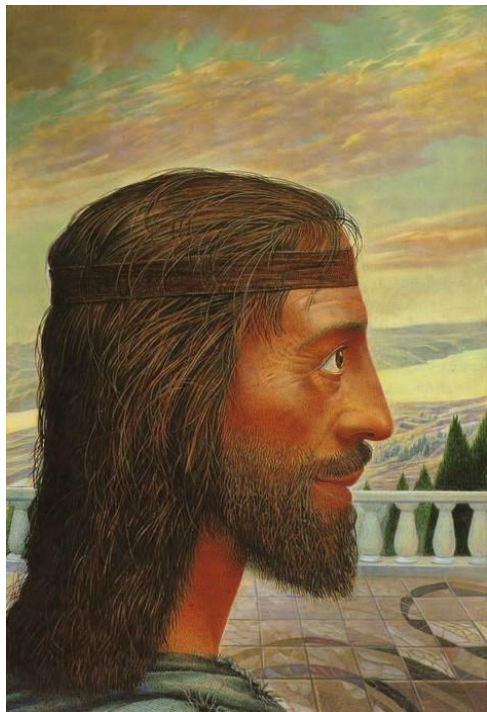
Алексей Державин

Кот Бегемот

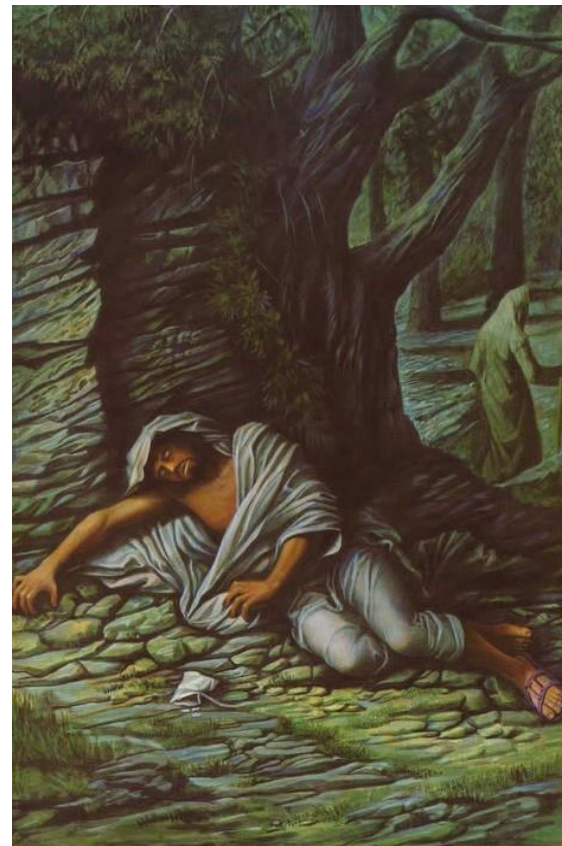
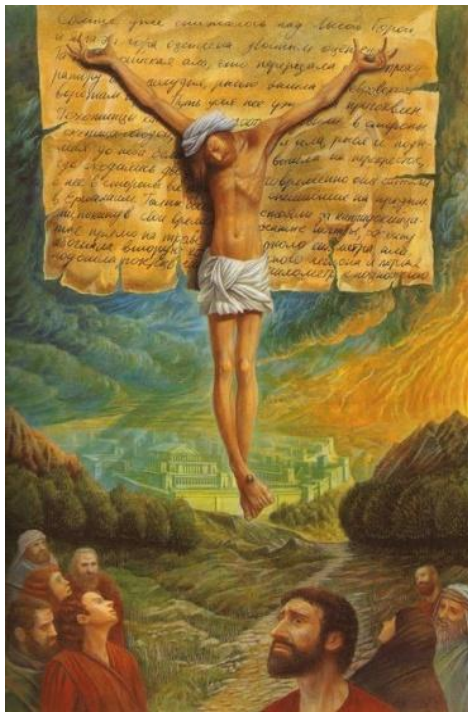

Алексей Державин

Убитый Иуда

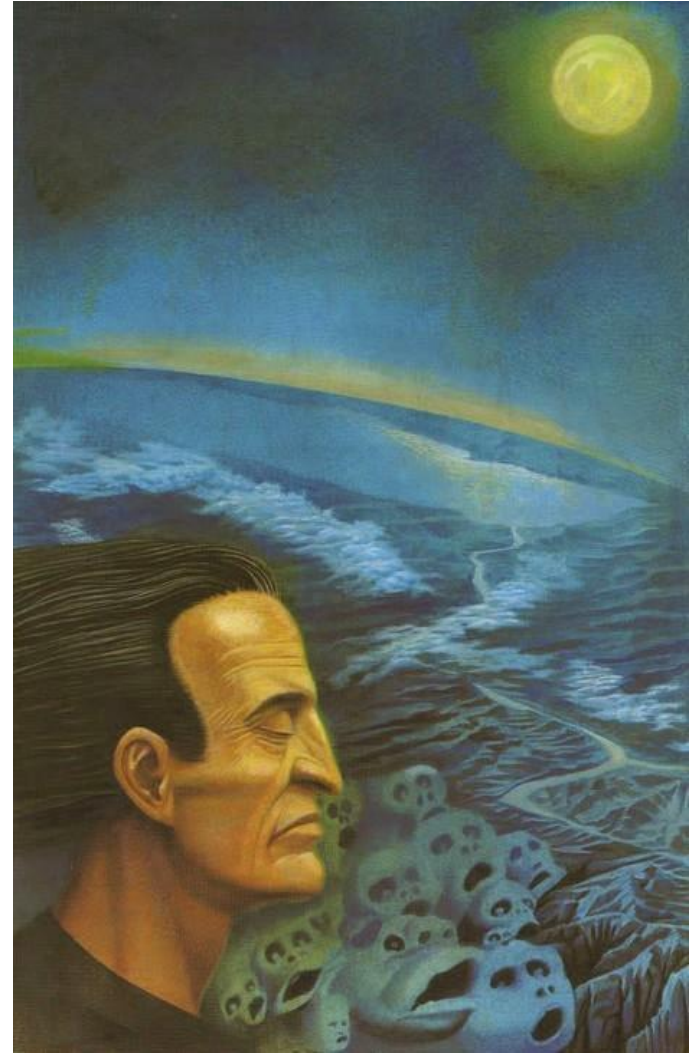
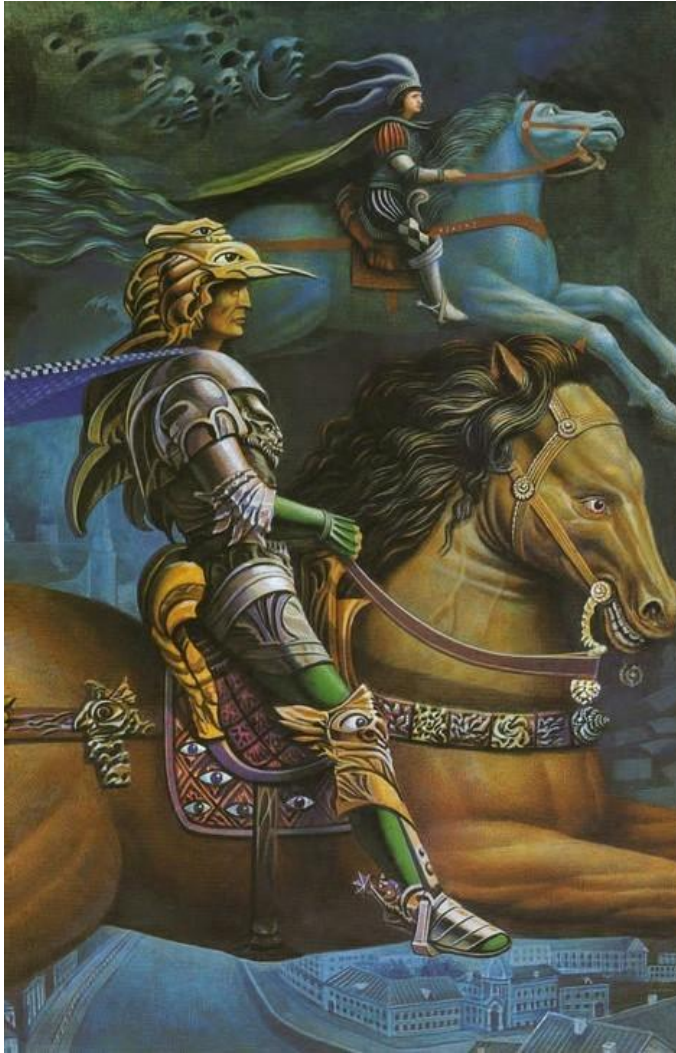

Га-Ноцри

Алексей Державин

Нечистая сила покидает Москву

Алексей Державин

Николай Королёв

Николай Королев родился 28 февраля 1972 г. В городе Самара. Закончил художественное училище им. К. С. Петрова-Водкина (факультет живописи и педагогики).

Николай Королев работал над иллюстрациями к роману Булгакова «Мастер и Маргарита» и за свои труды в 2009 году получил первое место на международном графическом конкурсе «5th Russian art week» в номинации «Полиграфический дизайн».

На Патриарших

В последний раз мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно

Полет ведьм
Берлиоза

Николай Королёв

Вино в чаше из черепа

Последний приют мастера
и лунная дорога для Пилата

Николай Королёв

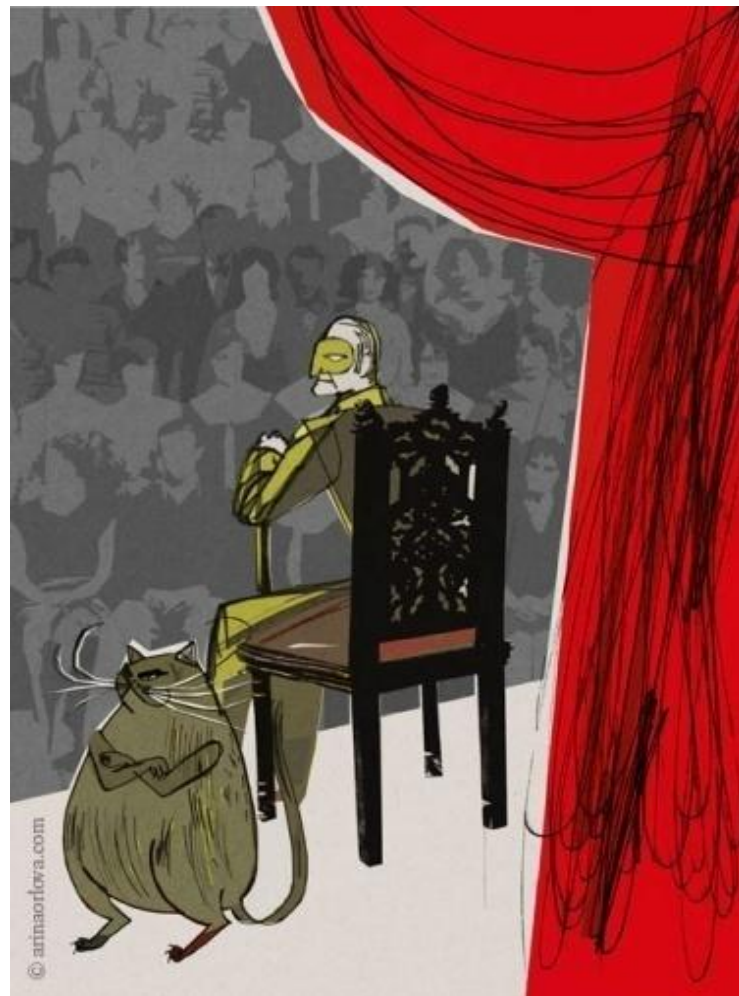

Арина Орлова

Арина Орлова родилась в Москве, но сегодня живет и работает в Англии, где получила степень магистра в области изобразительного искусства лондонского колледжа Camberwell College of Arts. В апреле 2011 года по заказу московского издательства SLOVO/СЛОВО Ирина Орлова выполнила иллюстрации к «Мастеру и Маргарите».

Знакомство мастера с Иванушкой

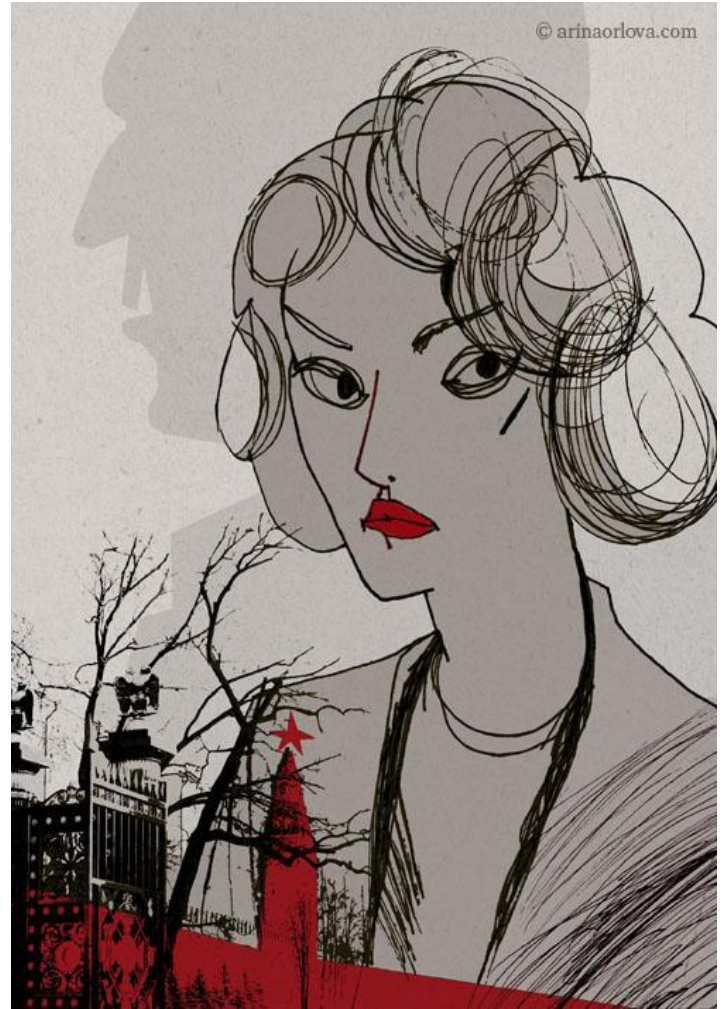

Сеанс черной магии в Варьете

Арина Орлова

Желтые цветы

Маргарита

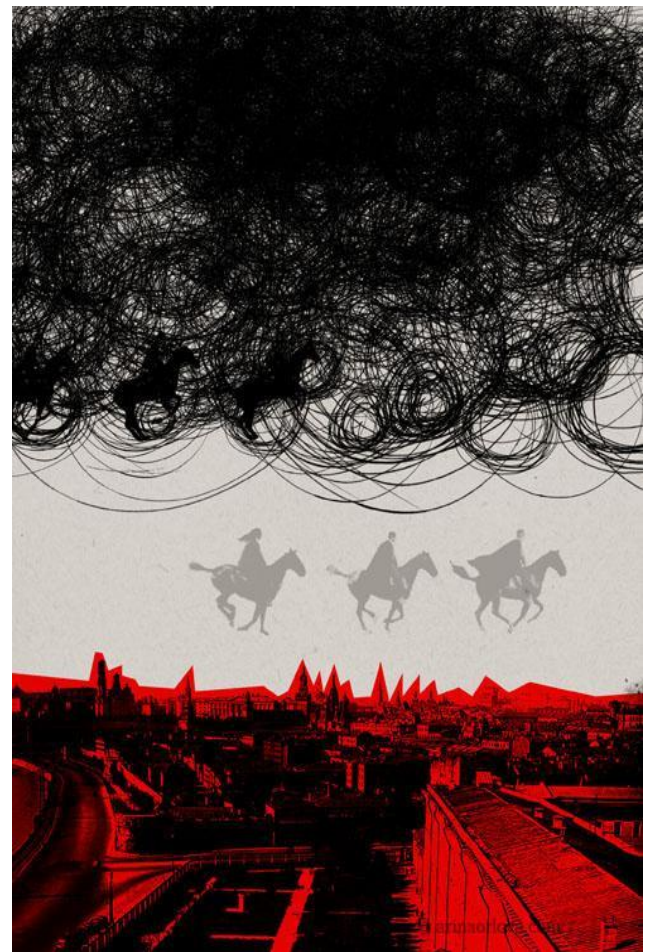
Арина Орлова

Волшебные шахматы

Москвой

Арина Орлова

Последний полет над
горящей

Павел Оринянский

Павел Андреевич Оринянский — российский художник, иллюстратор.

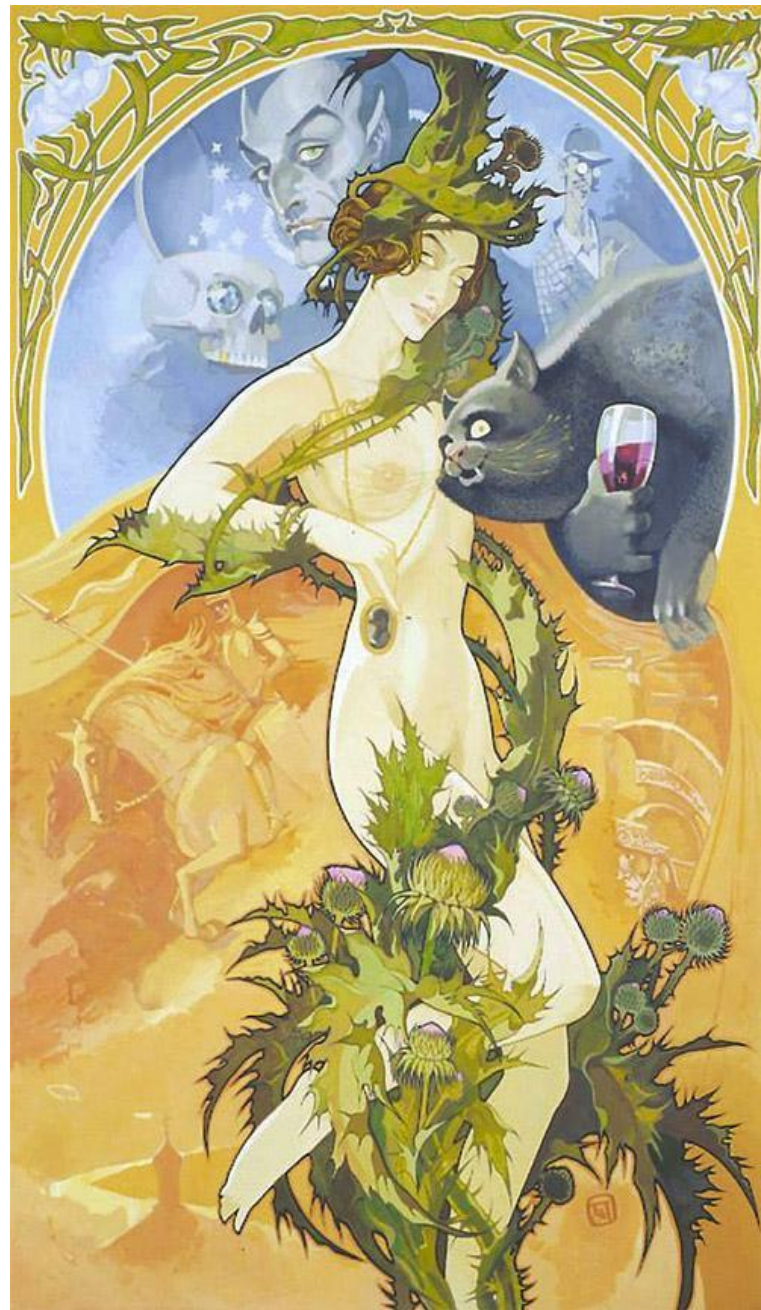
Родился 22 ноября 1955 года, в 1979 году закончил Ленинградское художественно-промышленное училище им В. Мухиной.

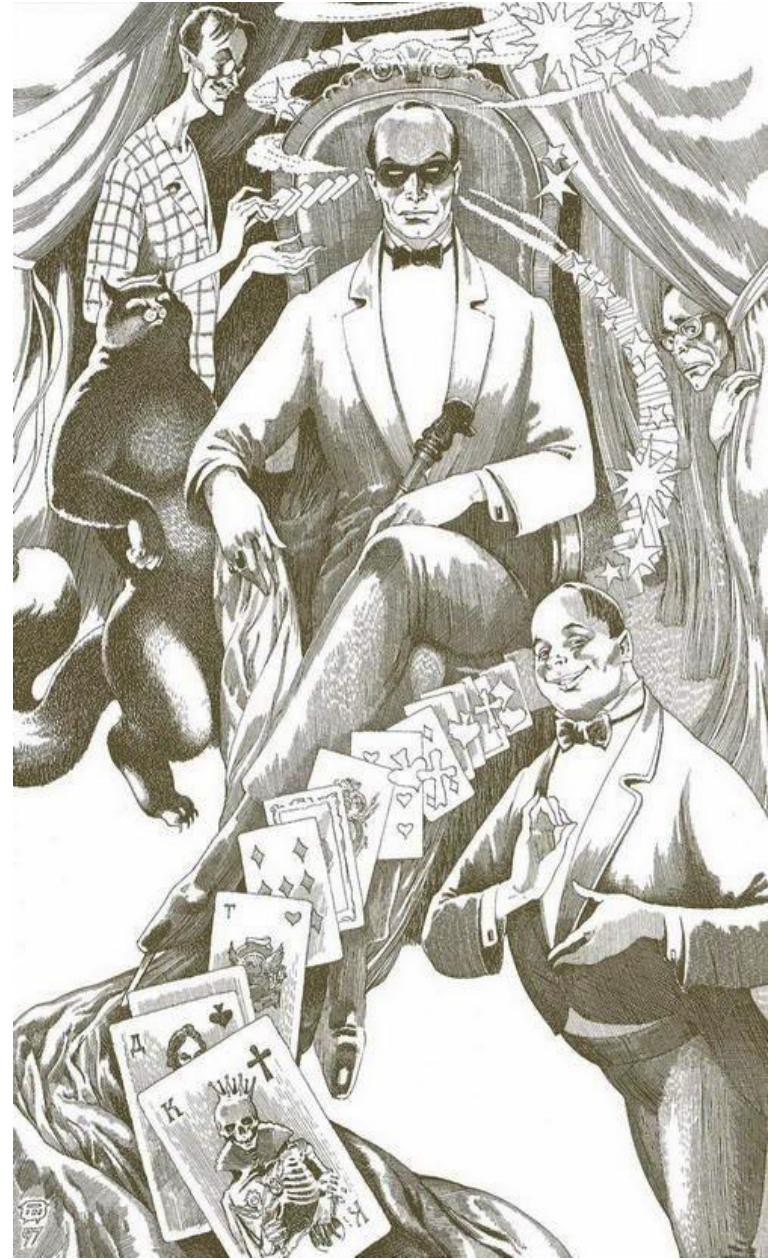
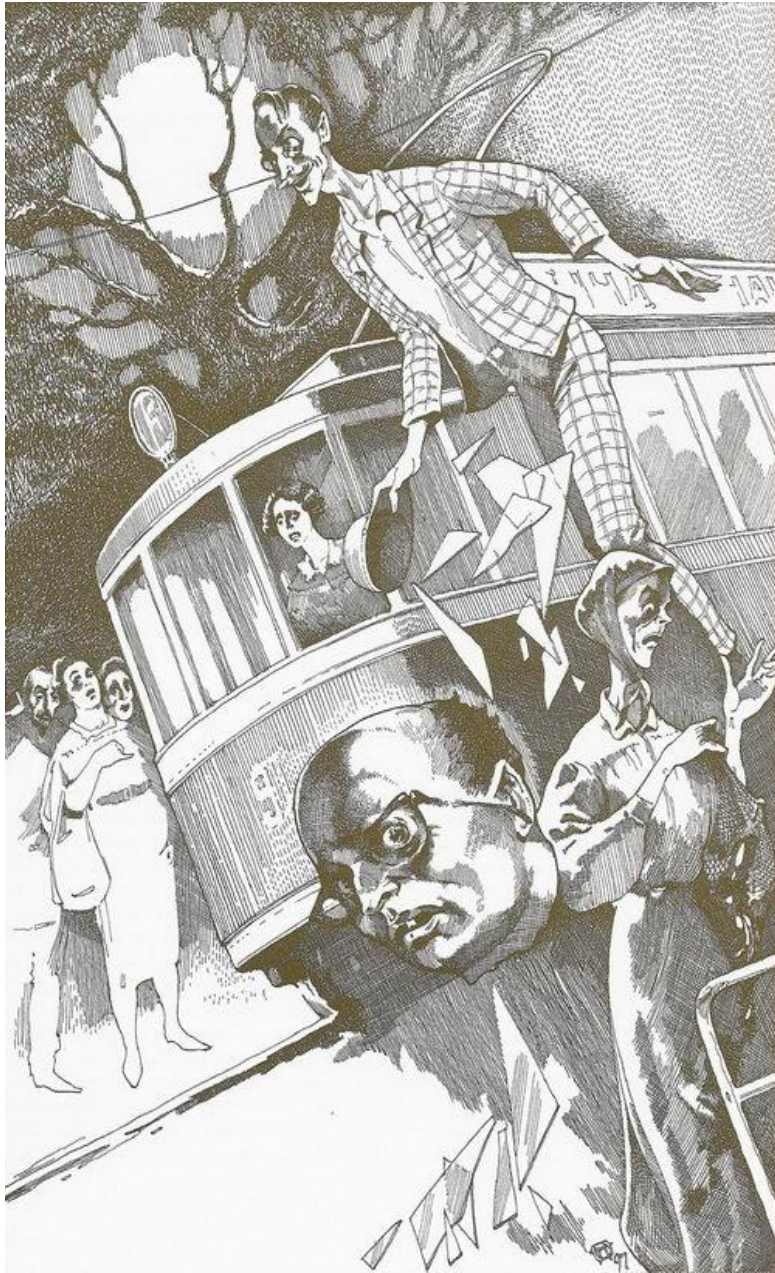
Павел Оринянский — пожалуй, самый известный сегодня иллюстратор романа. Именно его работы встречают посетителей при входе в Булгаковский музей.

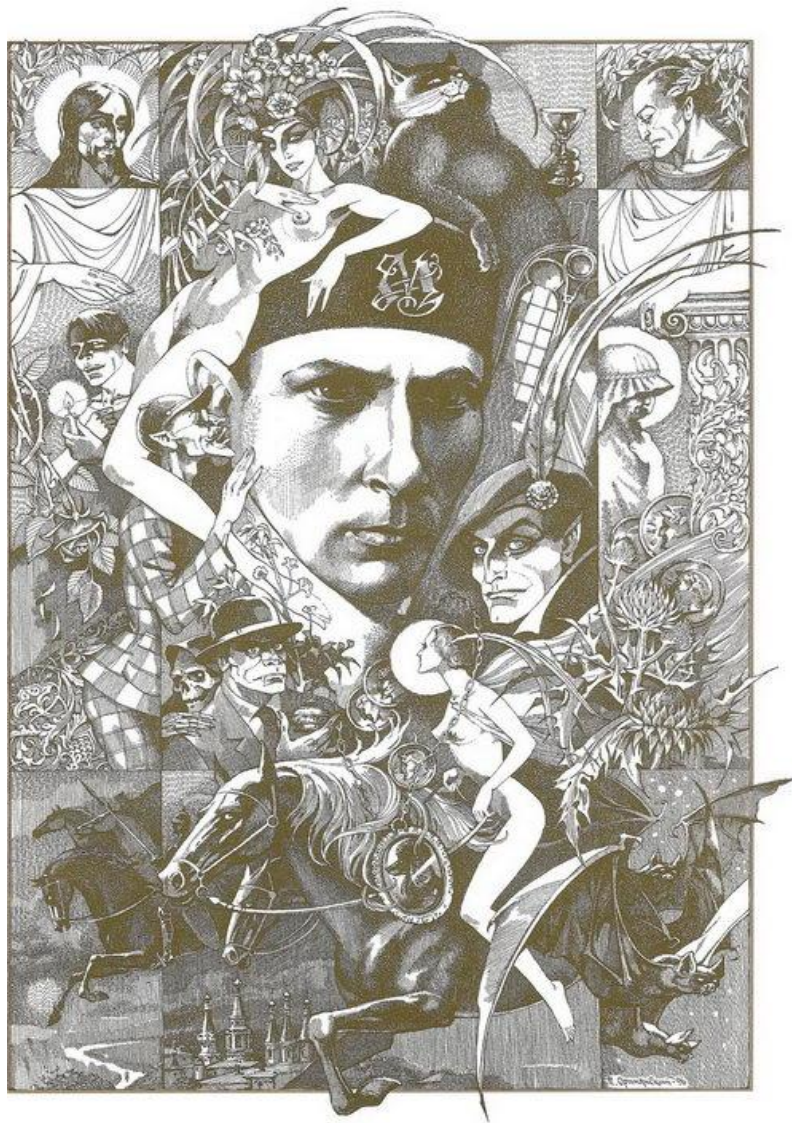

Работы Оринянского заслуживают особого внимания благодаря стилю. Во всех своих проектах он придерживается стиля модерн. Все его работы тщательно проработаны и продуманы.

Павел Оринянский

Портрет Булгакова в окружении героев романа

Павел Оринянский

Анатолий Фоменко

Анатолий Тимофеевич Фоменко (р. 13 марта 1945) – Советский и российский математик. Академик РАН. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. Также известен как художник-график.

Математика и мифология тесно переплетены в его работах.

Анатолий Фоменко

Заключение

В своей работе я изучила множество иллюстраций разных авторов к роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Все они созданы в разных техниках и все они несомненно уникальны. Эти работы объединяет любовь их авторов к этому великому произведению. Мне тоже захотелось выразить свои чувства к роману через иллюстрации. Я написала три композиции – три знаковые встречи романа.

Первая – встреча с Воландом – мистическая часть, начало романа.

Вторая – встреча Мастера и Маргариты – любовная часть, середина романа.

Третья – встреча автора со своим героем – философская часть, итог романа.

Источники

- https://litvinovs.net/illustrations/master_and_margarita
- <https://zen.yandex.ru/media/leninka/pervye-illiustracii-k-romanu-master-i-margarita-5ebd4a8a139d7625cf04b2ef>
- <http://ulmus-art.ru/news.php?id=547>
- <https://zen.yandex.ru/media/maminmirby/on-oformil-illiustraciia-mi-sotni-detskih-knig-no-proslavilsia-blagodaria-masteru-i-margarite-hudojnik-gennadii-kalinovskii-5fe7613ae5cdbc6a9634a720>
- https://goslitmuz.ru/visitors/exhibitions_activity/opening_soon/7390/
- <https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post446313135/>