

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

Декоративный натюрморт "Рождество".

Выполнил(а) студент(ка)
5 курса группы ИЗОз-501
заочной формы обучения
Кузнецова Татьяна Юрьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Научный руководитель
Ищенко Елена Владимировна,
доцент, к. культурологии.
(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

(подпись)

Е. Ю. Кузнецова
(И.О.Ф.)

« ___ » _____ 20__ г.

Тольятти
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 1. Натюрморт. Появление, развитие и становление.....	7
1.1 История появления и развития натюрморта.....	7
1.2 Натюрморт в русском искусстве.....	14
1.3 Виды натюрмортов и их особенности.....	17
1.4 Особенности декоративного натюрморта.....	20
1.5 Лоскутное шитье как техника декоративно-прикладного искусства и возможности ее использования.....	25
Выводы по первой главе.....	30
Глава 2. Процесс создания творческой части выпускной квалификационной работы.....	32
2. 1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы.....	32
2.2 Этапы создания творческой работы декоративный натюрморт «Рождество».....	37
2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы.....	38
Выводы по второй главе.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	43
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	48

ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в ней исследуются возможности декоративного натюрморта как ступени, помогающей перейти от учебных задач предметных постановок к творчеству, оперирующему художественными образами.

Декоративно-прикладное искусство, как всякое искусство, является формой общественного сознания, представляет собой художественно-образное отражение мира.

Задачей любой художественно-педагогической деятельности является формирование у обучающихся создавать художественный образ. Натюрморт – лучший способ изучения законов формы предметов, освещения, цвета. Декоративный натюрморт дает возможность развития ощущения цветовой гармонии, ритма, соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их насыщенности, светлоты и фактурности.

Для художника-педагога является важной возможностью раскрыть перед учениками творческий потенциал декоративного натюрморта, вывести его из рамок учебных постановок и дать возможности самовыражения через разнообразие техник и приёмов.

Натюрморт в искусстве востребован был всегда и не теряет интерес к себе и в настоящее время. Важность работы заключается в том, что натюрморт, как жанр, может наиболее ярко раскрыть внутренний мир художника, показывает эмоциональное настроение.

Тема выбрана не случайно. Работа с натюрмортом на тему Рождества приносит значительное удовольствие. Это развивает у детей фантазию, мышление, эстетическое восприятие. Следует отметить, что такая работа помимо вышеупомянутого знакомит учащихся с историей, традициями и обычаями этого праздника, побуждает к философскому осмыслению жизни.

Натюрморт выполненный в технике лоскутной пластики показывает интересное решение данной проблемы.

Лоскутное шитьё имеет сходство с живописью. Только краски и холст нам заменяет ткань, а кисть – нитка с иглой. И как по мановению волшебной палочки из-под руки мастерицы рождается шедевр. Уникальные вещи, выполненные в технике лоскутного шитья украшают дом, приносят уют и теплоту. Вещи, выполненные собственноручно, хранят частицу души мастерицы. Других таких нет на всем белом свете.

Изделия, выполненные вручную имеют свою ценность и преимущество над образцами массового производства. Ручная работа всегда имела ценность. И здесь важную роль играет лоскутное шитье, которое корнями уходит в прошлое.

В наше время признано огромное значение народного искусства в повышении духовности личности и всего общества. Таким образом, актуальность обучения декоративно-прикладному творчеству школьников, при помощи проектной деятельности, имеет большое значение. Техники декоративно-прикладного творчества, постигаемые учащимися на занятиях, позволяют развить у них художественный вкус, прививают такие качества, как аккуратность и выдержку, а также приносят удовлетворение от выполненной работы.

Объект исследования – натюрморт в декоративно-прикладном искусстве.

Предмет исследования –приемы и средства выразительности в декоративном натюрморте.

Цель работы:

Создание декоративного натюрморта на тему Рождества Христова в технике лоскутной мозаики.

Для этого сформулированы задачи:

- изучить теоретический материал по теме исследования и рассмотреть историю и особенности декоративного натюрморта;

- проанализировать декоративные натюрморты художников XX века и выявить использованные в них средства и приемы создания художественного образа;

- изучить предметы и символы для создания рождественской композиции, объединенные общей темой и замыслом;

- разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Декоративный натюрморт» и «Лоскутное рисование» для учащихся.

В процессе работы были использованы следующие методы исследования:

Теоретические: исследование, анализ, обобщение.

Практические: наблюдение, внедрение результатов исследования в педагогическую практику.

Поставленная цель может быть достигнута благодаря реализации ряда задач:

1. Изучение и анализ теории по теме изобразительное искусство.
2. Изучение творчества художников, которые работали в жанре натюрморт.
3. Анализ процесса авторской работы над декоративным натюрмортом.

В процессе написания методического пособия по теме дипломной работы, были использованы методические пособия по изобразительному искусству Б.М. Неменского, рабочая программа Т.Я. Шпикаловой, поурочные планы по учебнику В.С. Кузиной. Ознакомившись с работами, автор смог правильно сформировать цели и задачи уроков по изобразительному искусству.

Содержание работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматривается история натюрморта, а также приводятся примеры картин зарубежных и русских художников, выполненных в этом жанре.

Вторая глава содержит описание хода работы над творческой частью, включая обоснование выбора темы и технологии создания декоративного натюрморта на тему Рождества и этапы процесса.

В приложении представлены иллюстрации натюрмортов зарубежных и русских художников, эскизы и этапы выполнения непосредственно самой творческой работы, а также план-конспекты уроков по изобразительному искусству, разработанные для преподавания в учебных заведениях.

Глава 1. Натюрморт. Появление, развитие и становление

1.1 История появления и развития натюрморта

Натюрморт - это жанр живописи, специализирующийся на изображении предметного мира. Название "натюрморт" происходит от французского *nature morte* или от итальянского *natura morta*, что переводится как "мертвая природа". Натюрморт изображает неодушевленные предметы, композиционно расположенные в реалистичном пространстве.

Самые ранние натюрморты в нашем нынешнем понимании жанра были созданы в XV веке до нашей эры. Предметы неодушевленной природы — цветы, фрукты, блюда с едой и напитками — изображались в Древнем Египте и Древней Греции. Однако такие изображения еще не были выделены в отдельный жанр и не имели специального обозначения. При раскопках могил древних египтян достаточно часто можно было увидеть изображения пищи, рыбы и мяса.

Элементы натюрморта также можно увидеть на старинных фресках и мозаиках. Натюрморты использовались в интерьерах жилищ.

Натюрморты в живописи Древнего Рима не очень распространены, но они отнюдь не редки. Обычно их размещали на верхнем ярусе, и они не были основным рисунком стены, но, тем не менее, они были выписаны очень тщательно и со множеством деталей. Фрукты в стеклянных вазах, корзинах и на столе, рыба в клетках и без, вода в сосудах, сами блюда и т.д. – Помпейские художники широко использовали повседневное разнообразие древнеримской жизни. Помимо жилых зданий, натюрморты были также найдены на настенных росписях общественных зданий в Помпеях. Например, они украшали стены в помещении для торговли рыбой мацеллума на Гражданском форуме и в портике храма Исиды – на Треугольном форуме. (Рисунок А. 1-2)

Натюрморт сделал свой первый шаг в развитии в период средневекового искусства.

Средневековье - это время, когда искусство "тесно связано с религией", с догмами. В то время церковь является основным заказчиком произведений искусства. Основные работы художников тех времен можно увидеть в храмовой росписи или на пергаментях. Основными темами изображения являются духовный мир, а предметы изображены как часть композиции картины. Долгое время натюрморт поддерживал связь с религиозными композициями в виде рам, например, цветочных гирлянд, фигур Божьей Матери и Христа.

В эпоху итальянского Возрождения сформировался идеал красивого, гармоничного человека и его деятельности. Человек становится основным персонажем изображения на полотнах художников. Но на больших полотнах художников натюрморт изображен как часть композиции и в основном изображен в углу или внизу картины, без особого акцента.

Первой работой, которую можно отнести к жанру натюрморта в полном объёме, является картина, созданная венецианским художником Якопо де Барбари (1460-1516). Вид с куропаткой, латной рукавицей и арбалетным болтом, известный также как «мюнхенский натюрморт», был выполнен в 1504 году. (Рисунок А. 3)

Классическая искусствоведческая критика провозгласила "Корзину с фруктами" итальянского художника Караваджо первым натюрмортом в истории живописи, потому что ни один натюрморт в мире не может соперничать с этим полотном по количеству написанного о нем. Одна из версий искусствоведов заключается в том, что картина является фрагментом несохранившейся композиции, на что указывает изображение виноградной лозы, срезанной по правому краю. Эта версия не очень популярна, так как сильно вредит идее картины как первого "чистого" натюрморта. Virtuозность письма в равной степени проявляется в моделировании разнообразных поверхностей фруктов, покрытых крупными каплями росы, виноградных

гроздей, наполненных соком, и листьев различной формы, а также в слишком очевидных признаках земного разложения и порчи, противопоставляемых этому живому воплощению земного изобилия: изъеденные насекомыми и увядшие листья, яблоко с червоточиной в центре композиции натуралистически точно передано художником. (Рисунок А. 4)

В искусстве Северного Ренессанса человек не заслоняет собой весь мир, поэтому неодушевленные предметы часто становятся важной составляющей картин художников. Голландские мастера передают предметный мир с необычайной тщательностью и детализацией; каждая травинка, каждый кусочек ткани представляют для них огромную ценность. И это становится главным шагом для становления натюрморта как самостоятельного жанра.

Северный Ренессанс подарил нам таких художников, как Ян Ван Эйк, Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн-младший, Питер Брейгель-старший, Лукас Кранах и многих других. Именно в их творчестве начинает зарождаться интерес к написанию незначительных, но выполненных с большой любовью фрагментов «мёртвой природы».

До XVI—XVII веков натюрморт являлся составной частью произведений искусства, созданных в других жанрах. Изображения предметов обычно рассматривались как часть композиции исторического, пейзажного или бытового жанра, изображения жилых интерьеров или портретов в интерьере. В качестве примера мы можем рассмотреть картину Ганса Гольбейна-младшего "Послы" 1533 года. "Послы" - это не только портрет, но и натюрморт со множеством тщательно прорисованных деталей. (Рисунок А. 5)

На картине показаны два молодых человека в полный рост. Слева- французский посол в Англии, справа- епископ Лавуа, посетивший Лондон. В центре- этажерка, верхняя полка которой покрыта прекрасно выписанным восточным ковром. Предметы, выставленные на этажерке, показывают увлечения и пристрастия послов. На верхней полке расположены приборы, связанные с небесным (астрономический глобус и другие приборы), на

нижнем – с земным (земной глобус, музыкальный инструмент, книги). Надписи на глобусе — тоже неслучайны. одна сторона картины — земная жизнь, полная открытий. Но есть и вторая, скрытая. На переднем плане искаженное изображение черепа. И когда зритель видит его – всё остальное уходит на второй план. Что бы ни было, помни о смерти. Великолепие и надменность тщетны перед смертью, символы которой показывает нам художник (разорванная струна на лютне, череп).

Натюрморт стал самостоятельным жанром в XVII веке, чему в значительной степени способствовали голландские и фламандские художники. «Так, одним из самых прогрессивных видов голландского натюрморта в то время были так называемые «завтраки», составленные из разнообразных предметов повседневного домашнего обихода. Так художники стремились отразить окружающий их предметный мир, несущий в себе особенности жизни современного им нидерландского общества» [35].

Ранние натюрморты часто содержали скрытую аллегорию (иносказание), которая выражалась через предметы быта, наделенные символическим значением. Иногда на натюрмортах изображался череп, который должен был напоминать о быстротечности жизни и неизбежности смерти.

Аллегорический натюрморт получил название Vanitas (лат. *vanitas*, букв. — "суета сует") - жанр натюрморта, появившийся в эпоху барокко, композиционным центром которого являлся человеческий череп. Такие картины, являющиеся ранней стадией развития натюрморта, были призваны напоминать о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Наиболее широко он был распространен во Фландрии и Нидерландах в XVI и XVII веках, отдельные образцы этого жанра встречаются во Франции и Испании. (Рисунок А. 6)

Этот термин восходит к библейскому стиху (Екклесиаст 1:2) "Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует — все суета!"

Каждый ряд предметов имел свое собственное аллегорическое значение. И если череп был намёком на быстротечность жизни, то пророщенные зерна были символом жизни, цветы символизировали любовь, а фрукты — плодородие и изобилие. Символизм был общепринят, что для объяснения живописи использовались сборники, расшифровывающие загадки и символы.

Голландский натюрморт стал уникальным явлением XVII века, повлиявшим на дальнейшее развитие всей европейской живописи. "Малые голландцы" показали в своих работах мир привычных предметов, живущих своей тихой, застывшей жизнью. «Именно в Голландии, в 1650 году, был впервые отмечен и сам термин «still leben», обозначающий воспроизведение неживых предметов и буквально переводимый как «тихая жизнь» [14]. До этого художники называли подобные картины, описывая сюжет: "Маленький завтрак", "Букет цветов", "Охотничий трофей", "Суета сует". В жанре натюрморта происходила специализация, потому что все художники хотели найти какой-то свой уникальный аспект. Быстро появилось беспрецедентное разнообразие тем. В каждом городе художники предпочитали свои темы: в Утрехте они сочиняли композиции из цветов и фруктов: Адриан ван Утрехт "Натюрморт с виноградом", 1649 (Рисунок А. 7), в Гааге - из рыбы: Абрахам ван Бейерен "Натюрморт с рыбой", 17 в (Рисунок А. 8), в Харлеме они написали "завтраки": Питер Клас "Натюрморт с турецким пирогом" (Рисунок А. 9), в Амстердаме роскошные "десерты": Виллем Клас Хеда "Натюрморт с серебряным кувшином и пирогом" (Рисунок А. 10), а в Лейденском университете – книги и другие предметы для занятий наукой или философские натюрморты (Рисунок А. 11).

Жанр натюрморта развивался параллельно научным достижениям и географическим открытиям. В XVII – XVIII веках натюрморт уже имел важное значение в Северной Европе. Он принимал активное участие в жизни изысканной повседневной культуры барокко, рококо и классицизма.

Главным представителем натюрморта эпохи XVIII века становится Ж.Б.С. Шарден. Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1779) - французский

художник, один из самых значимых живописцев XVIII века и один из самых лучших колористов в живописи. Прославился своими работами в области жанровой живописи и натюрморта. В своем творчестве художник избегал пасторально-мифологических и торжественных сюжетов, характерных для искусства того времени. Главной темой его картин, основанных на наблюдениях за природой и, по сути, скрытых портретах, была повседневная домашняя жизнь людей из так называемого третьего сословия, переданная в спокойной, искренней и правдивой манере. В то же время популярность и признание художника росли. Художник был удостоен заказов высокопоставленных особ. Для императрицы Екатерины II создает картину "Натюрморт с атрибутами искусства". (Рисунок А. 12).

С уходом "галантного века" роль натюрморта в повседневной жизни становится все более орнаментальной и украшательной.

Во второй половине XIX века натюрморт стал все больше проявляться как самостоятельный жанр. В работах импрессионистов и постимпрессионистов. Следующий расцвет натюрморта, как жанра, пришелся на начало двадцатого века. Художники большое внимание уделяли изобразительному языку цвета, формы и композиционного построения картины. Натюрморт стал жанром художественного эксперимента. Каждое последующее художественное направление приносило в натюрморт свои особенности. Импрессионист Пьер-Огюст Ренуар большое значение придавал натюрмортам, рисуя восхитительные букеты цветов и фруктов. (Рисунок А. 13). Популярность постимпрессиониста Винсента ван Гога, в какой-то степени, выросла благодаря его цветочным натюрмортам. Поль Сезанн раскрылся в области натюрморта, написав знаменитую серию картин с яблоками, винными бутылками и кувшинами (Рисунок А. 14) Пабло Пикассо в различные этапы развития своего творчества, писал натюрморты в стиле кубизма, сюрреализма и постимпрессионизма, каждый раз по-новому интерпретируя объекты окружающего мира (Рисунок А. 15).

Во второй половине 50-х годов XX века были изобретены новые акриловые краски. Они позволяли художникам изображать реальность с фотографической точностью. Техника рисования оказалась на данном этапе более важной и интересной, чем содержание изображения. Гиперреализм (или фотореализм) - направление в искусстве второй половины 20 века, одна из разновидностей современного натурализма. Фотографическая точность в живописи, скопированная с фотографии. Огромные полотна масляной живописи, которые только размером отличаются от фотографии. В искусстве никогда не было ничего подобного – художники брали за основу не жизнь, а фотографию, причем повседневную, любительскую. На снимках фотореалистов – банальная повседневная жизнь, безличная, двухмерная, холодная, обезличенная, лишенная эмоций реальность, пропущенная через фотографию (Рисунок А. 16).

Коммерческая реклама во второй половине XX века породила в США возникновение «культуры потребления», когда счастье, здоровье и успех стали специально ассоциировать не с отношением людей друг к другу, не с процветанием мира, а с личным приобретением тех или иных товаров. Произошла неравноценная подмена понятий. Отсюда и фетишизация предмета. Поп-арт перевернул традиционное искусство с ног на голову. Вместо портретов, пейзажей, батальных сцен или других объектов, которые эксперты считали "искусством", такие художники, как Энди Уорхол, брали изображения из рекламы, комиксов и других элементов популярной культуры. Они использовали юмор и иронию, чтобы прокомментировать, как массовое производство и потребительство стали доминировать в американской (и не только) жизни и культуре. (Рисунок А. 17)

1.2 Натюрморт в русском искусстве

В России развитие живописи проходило особым образом. С десятого по семнадцатый век в России продолжалась величественная эпоха древнерусского искусства. И только на стыке XVII-XVIII веков происходит поворот в сторону развития светского искусства. Это связано с реформами царя Петра I в области культуры и искусства. Результатом реформ стали:

1. Приезд иностранных художников в Россию для создания произведений искусства и обучения российских художников.
2. Приобретение произведений искусства за рубежом.
3. Обучение талантливых молодых художников за границей.

В этот период происходит бурное развитие культуры и науки, развитие светского образования и искусства.

В России натюрморт появился в первой половине XVIII века. В академических традициях этот жанр считался "низким" — в сравнении с "высоким" жанром мифологических и исторических картин.

Русский художественный натюрморт появился в XVIII веке, одновременно с становлением светской живописи, отражая познавательный пафос эпохи и стремление правдиво и точно передать объективный мир.

«Тогда появлялись произведения, настолько реалистично и досконально выписанные, что их стали называть «обманками» [12]. Для натюрмортов в этом стиле было характерно лишение глубины и пространства. Весь задний план заполнен иллюзорно раскрашенным деревянным щитом, на котором в основном изображены все вещи, лежащие на полках или размещенные за специальными лентами, прибитыми к щиту, которые оказывались ближе к зрителю, создавая при этом пространство на картине. Г. Теплов и Т. Ульянова работали в этом направлении. Натюрморты рассказывали о круге занятий людей и о повседневных предметах. На полотнах Григория Теплова, Трофима Ульянова и их неизвестных современников представлены книги, гравюры,

письма, календари, картины, часы, подвешенные на лентах, и всевозможные безделушки для кабинета. Доски, на которых все это было прикреплено, тоже были нарисованы на холсте! Стремясь создать иллюзию подлинности вещей, художники показали их тесную связь с человеческой жизнью и текущим временем, поэтому письма изображены порванными, гравюры и книги потертыми, вещицы покрыты пылью. (Рисунок Б. 18)

Одним из основоположников жанра натюрморта в России является Хруцкий Иван Фомич (1810-1885) — выдающийся белорусский и русский художник XIX века. Картины художника украшали самые роскошные дома столицы. Ивана Хруцкого по праву считают пионером русского натюрморта. Его работы характеризуются пристальным вниманием к деталям, типичным для венецианской школы. В то же время работы мастера проникнуты оптимизмом, в них чувствуется удовлетворенность жизнью. Главным достижением Хруцкого стало создание ряда замечательных натюрмортов, положивших начало развитию этого жанра в русском искусстве. В творчестве русских художников-реалистов второй половины XIX века натюрморт был достаточно редким явлением. (Рисунок Б. 19)

Во 2-й половине XIX века И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Д. Polenov, И. И. Левитан лишь изредка обращаются к натюрморту этюдного характера. Такое положение натюрморта в художественной системе передвижников сформировалось из представления о главенствующей роли предметно-тематической картины. Самостоятельное значение натюрморта-этюда возрастает на рубеже XIX и XX веков (М. А. Врубель, В. Е. Борисов-Мусатов).

Следующий расцвет натюрморта как жанра пришелся на начало двадцатого века. Натюрморт становится жанром художественного эксперимента. Начало XX века ознаменовалось расцветом русского натюрморта, который впервые обрел равноправие среди других жанров. Стремление художников расширить возможности визуального языка сопровождалось активными поисками в области цвета, формы, композиции.

Все это было особенно заметно в натюрморте. Обогащенный новыми темами, образами и художественными приемами, русский натюрморт развивался чрезвычайно быстро: за полтора десятилетия он прошел путь от импрессионизма к абстрактному формотворчеству. На рубеже веков он трансформировался в художественное явление мирового значения.

В 30-40-е годы XIX века это развитие прекратилось, но с середины 50-х годов натюрморт переживает новый подъем в советской живописи, и с этого времени он окончательно и прочно встал в один ряд с другими жанрами. Особый интерес к натюрморту в русской живописи начинает пробуждаться в 80-е годы XIX века. Творчество И. И. Левитана играет в этот момент одну из ведущих ролей. Эти картины Левитана по-прежнему традиционны: букеты показаны изолированно от интерьера, на нейтральном фоне. Задача здесь ясна и проста: как можно убедительнее передать неповторимое очарование выбранной природы. (Рисунок Б. 20)

«Настоящий расцвет натюрморта в русском искусстве связан с произведениями художников начала XX века. Переняв опыт европейского искусства, они оригинально отразили их в своем натюрмортном творчестве, движимые тем же желанием поиска новых возможностей самовыражения в области цвета, формы и пространственного построения» [26]. Лучшие работы принадлежат к импрессионистским течениям К. А. Коровина, И. Е. Грабаря, М. Ф. Ларионова. Историческую и повседневную природу вещей несут в себе работы художников "Мира искусства" (А. Я. Головин и др.): романтизированно-возвышенные и остродекоративные образы П. В. Кузнецова, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина, М. С. Сарьяна и др. Живопись объединения "Голубая роза" яркая, натюрморты мастеров "Бубнового валета" (П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А.В. Куприн, В.В. Рождественский, А. В. Лентулов, Р. Р. Фальк, Н. С. Гончарова) с их культом единства цвета и формы и пафосом самого процесса интерпретации природы более пластичны. (Рисунок Б. 21-23)

Природу новых тенденций можно определить, как стремление художников связать натюрморт - сюжетно и изобразительно - с окружающей средой. "Мертвая природа" перемещается на пленэр, под открытое небо, соединяется с окружающей природой или, наоборот, органично вписывается в интерьер помещения. В натюрморте они хотят видеть отражение мировоззрения конкретного человека, его образа жизни и, наконец, его настроения. Поиск нового в натюрморте был чрезвычайно разнообразен. Некоторые художники, открывая истину в процессе анализа, неуклонно движутся к реализму, отвергая то, что было случайным и ложным в их экспериментах. Для других поиск превращается в экспериментирование, как самоцель. Глядя на натюрморты русских художников, мы замечаем, насколько по-разному они подходили к своей задаче, и это заметно даже по характеру изображения отдельных предметов.

1.3 Виды натюрмортов и их особенности

Разнообразие сюжетных линий натюрмортов настолько велико, что возникла необходимость классифицировать жанр. Разделение довольно условное - поджанры могут пересекаться.

1. Бытовой натюрморт - изображение в натюрморте кухонной утвари, продуктов питания.

Это жанр живописи, в котором главную роль играют неодушевленные предметы природного происхождения: фрукты, овощи, цветы, рыба, приготовленная пища и блюда, в которых она подается. Натюрморты с едой - самые распространенные. Восхвалять красивые, сочные продукты - это то же самое, что восхвалять плодородную, щедрую землю и ее дары. Сначала на картинах были изображены традиционные завтраки - сыр, хлебобулочные изделия, фрукты. Столы состоятельных людей были украшены пивом, вином,

креветками, дичью. Картинки с едой могут многое рассказать об эпохе или конкретных людях.

Картины отличаются детализацией, они продуманы и подчеркивают эстетическую ценность каждого изображенного предмета.

2. Цветочный натюрморт - изображение в натюрморте цветов и растений, иногда в композицию могут входить фрукты, овощи, кухонная утварь.

В живописи всех времен особое место всегда занимал натюрморт с цветами. Такие картины были выполнены невероятным количеством художников из разных стран и эпох, которые использовали самые разные техники, чтобы "перенести" увиденные ими объекты на холст. Мастера использовали различные краски, руководствовались определенными стилями, исходя из собственных впечатлений и мировоззрения, и в каждом случае получался уникальный натюрморт с цветами, который был достоин самой высокой оценки.

3. Фруктовый натюрморт. Похоже на цветочный натюрморт, только главным в композиции являются фрукты, иногда овощи. Больше всего можно встретить фруктовых натюрмортов – ярких, сочных.

4. Натюрморт в интерьере - изображение натюрморта, фоном которому служит интерьер помещения. Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов, окруженных большим пространством, где объекты натюрморта находятся в сюжетной соподчиненности с интерьером.

5. Тональный натюрморт - это монохромный натюрморт, в котором присутствует только один цвет.

Тональный, или монохромный натюрморт — появился в Харлеме в XVII веке. Новое направление развивали художники Питер Клас и Виллем Клас Хеда. В их творчестве натюрморт эволюционировал от роскошных "банкетов" к скромным "завтракам", от праздничной торжественности и строгого порядка к интимности и живописному "беспорядку".

К тому времени тональное направление уже было разработано нидерландскими художниками-пейзажистами: их работам были свойственны тонкие градации и переходы тона, предметы будто растворялись в серо-коричневой дымке. Их разработки были использованы при создании натюрмортов в приглушенных тонах. Использовались в основном оттенки серого и коричневого. Свет играет важную роль: он играет на поверхности стеклянных и металлических сосудов и объединяет объекты, сгруппированные в разных плоскостях. Можно предположить, что именно монохромные "завтраки" стали первым по-настоящему оригинальным видом голландского натюрморта.

6. Сюжетно-тематический натюрморт.

Тематический натюрморт предполагает объединение предметов определенной тематики.

Задачи искусства – заставить человека чувствовать, пробуждать в нем прекрасное.

Зрительное восприятие природы – это сложный мыслительный процесс. Тематический натюрморт несет в себе определенную идею. Это как бы небольшой рассказ, который мы читаем, рассматривая композицию. Символизм натюрморта носит особый характер, и прочтение его может быть как несложным, бытовым, так и глубоким, даже мистическим.

Натюрморт, при всей своей простоте, имеет глубокий смысл. Многочисленные композиции из глиняных горшков, овощей и фруктов, музыкальных инструментов и старинных книг это не просто нарисованные предметы, это отношение человека к своей истории, культуре.

Решение натюрморта осуществляется при помощи средств выразительности, таких как цвет, линия, пятно, контраст. Именно они помогают увидеть настроение картины, почувствовать состояние художника, прочесть «историю», сложившуюся в этой композиции.

7. Образовательный натюрморт - (также называемый академическим или постановочным) изображение натюрморта, направленное на обучение

студентов основам визуальной грамотности, а также приобщение их к самостоятельной творческой работе.

В обучении живописи существует набор заданий, на которых отрабатываются все технические и практические навыки, обобщенное название этих упражнений - учебный натюрморт.

8. Декоративный натюрморт – натюрморт, предполагающий творческий переход от природы к композиции, воплощенный с помощью различных материалов.

В декоративном натюрморте главная задача - выявить декоративные качества природы, создать общее впечатление элегантности. Декоративный натюрморт - это не точное изображение природы, а размышление об этой природе: это отбор и запечатление наиболее характерного, отказ от всего случайного, подчинение структуры натюрморта конкретной задаче художника.

В то же время можно использовать несколько планов, которые должны быть расположены на небольшой глубине. Учебная задача, стоящая перед учеником в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы "выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить его в его декоративной обработке, в декоративном решении натюрморта попытаться увидеть характерное и опираться на это.

1.4 Особенности декоративного натюрморта

Декоративный натюрморт - это не точное изображение объекта, а скорее размышление о нём. Это отбор и селекция наиболее характерного, отказ от случайного. Основным принципом создания такого натюрморта является преобразование пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство.

«Знание основ академической живописи, приобретенное в процессе изучения натюрморта, позволяет студенту умело подойти к решению профессиональной художественной задачи» [32].

Поэтому практически в каждой образовательной программе, наряду с академическим натурным рисунком, предусмотрено декоративное рисование. Слова "декоративность", "убранство" происходят от латинского слова *decoro*, что означает "украшать". Декоративность - одно из основных художественных средств произведений декоративно-прикладного искусства.

Такие задания направлены на развитие специализированного, стилистического художественного мышления. В декоративном натюрморте ключевую роль играет способность художника творчески интерпретировать окружающую действительность, находить максимальную выразительность каждого предмета и привносить в него индивидуальное отношение. Этот процесс творческой интерпретации или декоративного обобщения изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объема и цветовых соотношений называется стилизацией. Декоративная живопись требует знания законов композиционного построения. Все визуальные, выразительные средства в декоративном натюрморте (линия, пятно, фактура, цвет) должны работать на решение единой композиционной задачи, единого принципа, идеи.

Декоративный натюрморт целесообразно строить на следующих выразительных принципах:

1. Усиление декоративного звучания цвета. В декоративном натюрморте вполне допустимо использовать открытые цвета при полном отсутствии сложного цвета или в ограниченной цветовой гамме. Допускается сближение цветовых тонов, а также намеренное сближение цветовых соотношений с точки зрения легкости, насыщенности, цветового тона или, наоборот, крайнее обострение цветовых контрастов, введение декоративного контура, пятен.

2. Акцентирование внимания на основном объекте натюрморта достигается за счет заострения его пластичности, подчинения ему всех остальных элементов композиции.

3. Организация декоративной среды. Орнамент - это мощное средство создания декоративных эффектов. Он может быть добавлен в натюрморт и как выразительный акцент, и стать основой общей ритмической структуры натюрморта.

Может быть много приемов и методик стилизации предметов, используемых при создании натюрморта, но необходимо учитывать два момента: первое - суть конкретной постановки не должна меняться, натюрморт должен быть узнаваемым, второе - соответствие приемов стилизации творческому замыслу. Рассмотрим некоторые из них:

- крайнее упрощение объектов и даже приведение их к определенным символам;
- частичный или полный отказ от объемного моделирования предмета;
- усложнение формы изображаемого объекта: деформация формы (например, гладкие пластиковые или рубленые прямоугольные формы), заострение естественной формы в зависимости от характеристик объекта (округление или удлинение и т.д.);
- изменение соотношения пропорций внутри самих объектов и между ними;
- деформация пространства, использование перспективных искажений, создающих иллюзию того, что один и тот же объект воспринимается с нескольких точек зрения;
- свободное размещение объектов в плоскости листа (изменение реального местоположения).

Допускается введение в натюрморт дополнительных предметов или удаление ненужных.

«Существует несколько способов решения декоративного натюрморта:

- 1) плоскостной, когда происходит обобщение воздушной и линейной перспективы;

- 2) локальное цветовое решение, обобщение цвета и тона;
- 3) конструктивный, когда в какой-либо форме необходимо видеть прежде всего, структуру объекта, основу его формообразования;
- 4) орнаментальный, когда предмет превращается в деталь орнамента, кружево;
- 5) фигуративный, когда происходит переработка реалистического изображения в художественный образ (когда изображение выступает как символ, знак, гротеск, метафора)» [13].

Декоративный натюрморт - один из самых молодых жанров живописи. Его главная задача - изобразить стилизованные изображения с акцентом на форму, цвет и фактуру, в отличие от классического натюрморта. Появление декоративного натюрморта произошло благодаря многочисленным экспериментам представителей авангардизма. Несмотря на кажущуюся примитивность, стилизованные натюрморты завоевали свое место под солнцем.

Декоративный натюрморт появился на рубеже XIX и XX веков, как эксперимент нового поколения мастеров. Они активно искали новые формы и цвета. Стремление отойти от канонов академизма вдохновило художников активно использовать нетрадиционные колористические эффекты и приемы для создания визуальных иллюзий. Появление первых декоративных натюрмортов связано с развитием таких направлений, как кубизм и фовизм. Фовисты создавали потрясающие изображения фруктов и ваз, используя цветовые контрасты между хроматическими плоскостями, а кубисты сосредоточили внимание зрителя на скрытых в них геометрических формах. Позже художники также начали экспериментировать с фактурой, добиваясь потрясающей выразительности стилизованных объектов. Самые известные декоративные натюрморты:

"Натюрморты с подсолнухами", Винсент ван Гог (1888). Серия натюрмортов с подсолнухами была создана незадолго до смерти художника. По словам автора, именно с этими цветами у него установилась особая связь.

Бледно-желтая ваза на фоне желтого стола и подсолнухов создает иллюзию присутствия "света в свете". К сожалению, при жизни художник так и не получил должного внимания к своему творчеству: ему приходилось писать свои работы в бедности во время лечения в психиатрической клинике. Но после своей смерти он стал одним из самых продаваемых художников в мире. (Рисунок В. 24)

"Натюрморт: ваза с ирисами", Винсент ван Гог (1889). Еще одна работа художника, написанная во время его лечения в психиатрической больнице. Границы на картине обозначены темной линией. Он использует ту же технику, характерную для декоративного натюрморта, чтобы рисовать цветы, листья и стебли. Картина привлекает восхитительным балансом цвета и формы. Цветы с темно-синими пятнами равномерно распределены по всему пространству полотна, контрастируя с фоном и светлыми лепестками. Тональность картины вызывает чувство умиротворения. Возможно, мастер написал это во время одного из коротких периодов внутреннего равновесия. (Рисунок В. 25)

«Красные рыбки», Анри Матисс (1912). Известно несколько мастера, на которых изображены золотые рыбки. Декоративный натюрморт демонстрирует выразительность художественного языка фовизма и его способность вызывать у зрителя яркие эмоции. Несколько упрощенная манера изображения деталей помогает отвлечься от форм и сконцентрироваться на красках "мертвой природы". В более поздние периоды своего творчества Матисс несколько смягчил цвета в палитре. Но «Красные рыбки» сохранили для будущих поколений память об истинной страсти художника, запечатленной в насыщенных красно-оранжевых, розовых и зеленых оттенках. Идея для картины пришла мастеру во время поездки в Марокко, где местное население было очаровано изображениями с золотыми рыбками. (Рисунок В.26)

"Натюрморт" Казимира Малевича (1911). Знаменитый живописец вошел в историю изобразительного искусства как создатель супрематизма. Прежде чем создать свой знаменитый "Черный квадрат", художник длительное время

экспериментировал с различными техниками и стилями. Для работы над холстом мастер выбрал технику перегородчатой эмали, отличительной особенностью которой является использование толстых черных линий для очерчивания монохромных цветовых пятен. Разнородная манера исполнения картины говорит нам о ее экспериментальном характере. (Рисунок В. 27)

"Натюрморт с цветами и лимонами", Пабло Пикассо (1941). Картина была написана во время оккупации Парижа. Несмотря на тревогу, витавшую в воздухе воюющей Европы, мастер нашел в себе силы рисовать цветы и фрукты. (Рисунок В. 28)

На полотне невооруженным глазом видны различные геометрические фигуры, символизирующие своеобразное возвращение мастера к "кубическому" периоду творчества. Все хроматические акценты подчинены строгой угловой композиции картины. Обильное присутствие темных тонов на полотне намекает на черную полосу в истории Европы.

Василий Кандинский "Рыба на голубой тарелке". (Рисунок В. 29)

Марк Шагал "Белые цветы на красном фоне". 1970. У Шагала есть всего несколько натюрмортов, написанных в уже зрелом возрасте, и тогда он, привыкший к изображению фантазмагорий между человеком и животным, ни в одном из них не смог удержаться от изображения привычного на своих картинах. (Рисунок В. 30)

1.5 Лоскутное шитье как техника декоративно-прикладного искусства и возможности ее использования

Сегодня любой ценитель прекрасного может приобщиться к образу натюрморта. Разнообразие стилей и техник, в которых можно создать классическую картину старого жанра, очень велико. И одна из таких техник - лоскутное шитье.

Интерес к технике лоскутного шитья в народной культуре возникал в периоды кризисных ситуаций. Долгая трудоемкая работа от выращивания льна до производства ткани не позволяла расточительно относиться к сотканному полотну. Поэтому сам крой народной одежды и приемы ее шитья предполагали безотходное использование материала [23]. Часто изношенная одежда использовалась при изготовлении новой. В свою очередь, предметы домашнего обихода, такие как одеяла, подушки, коврики и многое другое, были сшиты или сотканы из остатков устаревших изделий. Лоскутное одеяло вносило красоту в скромный повседневный быт, дарило радостные краски немудренному крестьянскому жилью [22]. Геометрический выбор различных кусков ткани берет свое начало в традиционном народном ремесле. Вполне возможно, что древнее искусство создания мозаичных композиций послужило толчком к появлению лоскутных орнаментов. Не зря шитье из лоскутков называют "лоскутной мозаикой". Со временем отношение к этому виду рукоделия, как к вынужденному выходу из трудных жизненных ситуаций, постепенно ушло в прошлое.

В настоящее время лоскутное шитье рассматривается как вид декоративно-прикладного искусства. Художественные изделия из лоскутного шитья по праву заняли достойное место среди произведений декоративно-прикладного искусства во многих странах мира. Лоскутные изделия современных художников-прикладников достойно продолжают традиции декоративно-прикладного искусства своих стран.

«Лоскутное шитье получило наибольшее развитие, за исключением России, в Северной Америке, куда оно пришло из Европы и Африки и стало одним из основных видов декоративно-прикладного искусства. Там лоскутное шитье называется "пэчворк"» [10].

«Экспозиции музеев таких стран, как США, Германия, Швеция, Швейцария, Австралия, содержат целые коллекции изделий, выполненных в стиле лоскутной техники – «пэчворк». Имеется такая коллекция и во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства» [8].

Современные мастера, работающие в различных жанрах, создают великолепные произведения, используя сложные авторские техники. Среди современных мастеров - знаменитая Тамара Санчес (Рисунок Г. 31), заслуженная художница Российской Федерации, родоначальница современной бижутерии в технике лоскутной пластики, человек, активно возродивший интерес к лоскутному шитью в России. Наталья Акимкина, Римма Быбина - члены совета Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, Любовь Лежанина (Рисунок Г. 33-34), Елена Фоломьева (Рисунок Г.32), Валентина Максимова (Рисунок Г. 35-36) и другие участники многочисленных российских и зарубежных выставок и фестивалей.

Техника лоскутного шитья известна давно. Она заключается в составлении различных композиций - мозаичных узоров - из вырезанных по шаблону лоскутков ткани, как пестрых, так и однотонных. У нас есть такое творчество, которое называется лоскутная (ситцевая) мозаика. В композициях, выполненных в этой технике, на лицевой стороне изделия нет видимых швов, в отличие от аппликации (пришивание заплаток на один фон). Оба направления могут быть и сочетаться друг с другом в одном и том же изделии. Бережливые хозяйки, выкроив одежду из целого отреза ткани, стали использовать его обрезки для изготовления других изделий. Для аппликаций использовались яркие элементы тканевого узора: их нашивали на льняные или шерстяные ткани. А из маленьких разноцветных лоскутков сшивалось единое полотно по принципу мозаики. «История лоскутного шитья связана со становлением и расцветом текстильной промышленности в России XIX века, с именем купца Мещерина, владельца фабрики "Даниловская мануфактура"» [2]. В России техника лоскутного шитья прочно утвердилась в XIX веке, когда в продаже появился дорогой заморский ситец. Расцвет лоскутного шитья пришелся на конец XIX века и был связан с развитием машинного производства бязи, а также с широким распространением в народе разнообразных дешевых хлопчатобумажных тканей с набивным рисунком. Распространились ситцевые платья и рубашки. Бережливые хозяйки

научились собирать предметы бытового текстиля из обрезков ткани, оставшихся при раскрое одежды, из кусков текстиля, которые отслужили свой срок. Традиционные "деревенские" узоры в технике домашнего пэчворка представляют собой простую мозаику из полос, квадратов и треугольников ярких контрастных цветов.

Пэчворк - это лоскутная техника аппликации или шитья из лоскутков путем наложения мелких деталей на более крупные. Оно произошло от английского patch в переводе заплата или кусок ткани, лоскут и work, что в переводе означает работа.

Квилтинг - это более широкое понятие, чем лоскутное шитье. Оно произошло от английского quilting – сшивать, выстегивать лоскутками. Он включает несколько видов техник рукоделия, включая лоскутное шитье, аппликацию, вышивку, традиционные стежки для квилтинга и стежковые швы. Готовые изделия, выполненные в этой технике, обычно называют лоскутными одеялами, а людей, которые занимаются этим видом рукоделия, - квилтерами.

Что такое художественный квилтинг и отличается ли оно от привычной концепции лоскутного шитья? Конечно, разница есть. Это не просто создание холста из кусочков ткани, это также использование более сложных техник - стежков, вышивки, ручного окрашивания ткани. Фантазии рукодельниц нет предела, когда это картины, выполненные из ткани.

Цвет играет большую роль при создании лоскутных работ. Символика цвета имеет огромное значение как в русской обрядовой одежде, так и в образцах народного декоративно-прикладного творчества. Лоскутные одеяла всегда многоцветны, соединяют в себе множество фрагментов однотонных и цветных тканей, различных по тону и фактуре. Талант мастера заключается в том, чтобы объединить это многоголосие в гармоничную композицию.

Орнамент в этом виде искусства являет уникальный мир художественных образов. Композиция традиционных лоскутных изделий представлено разнообразными видами орнамента, основными деталями

которых традиционно являются полосы, квадраты, треугольники. Ведущая роль предоставлена геометрическому орнаменту.

Выразительность композиции создается при помощи пропорций, соотношения размеров, частей и деталей работы.

Деление композиции на равные части создает ощущения равновесия и покоя, в то время как неравные детали в композиции придают ей динамику, движение. Использование лоскутной техники при создании декоративного натюрморта подразумевает работу с цветом и орнаментом, как средствами создания композиции и придания ей определенного смысла, настроения.

Традиционные базовые техники лоскутного шитья – достаточно простые в исполнении, но позволяющие создать разнообразные композиции, такие как быстрые квадраты, акварель, волшебные треугольники и полоска к полоске. Они используют простейшие геометрические формы и не доставят проблем при работе. Быстрые квадраты - название говорит само за себя, произведение собирается из квадратных лоскутков разного цвета. Если заготовку повернуть под 45 градусов относительно прострочки - получится ромбовидный рисунок. Есть способ, при котором квадраты выкраиваются из предварительно сшитых нескольких лент - тогда в рисунке появляются треугольники.

Шахматка - подвид квадратной техники, в котором элементы двух цветов располагаются в шахматном порядке. Акварель - полотно набирается также из квадратных кусочков, цвета которых постепенно переходят от темного к светлому, создавая эффект акварельного размытия. Лучше использовать ткани с некрупным рисунком.

Акварель хорошо смотрится на изделиях большого размера, при изготовлении которых количество деталей дает возможность создавать плавные переходы.

Волшебные треугольники - основу простых изящных композиций составляют лоскуты в форме равнобедренного или равностороннего треугольника. Можно вырезать и элементы со сторонами произвольного размера, но в этом случае сочетать их будет немного сложнее.

Полоска к полоске - ткань нарезается на обычные ленточки, но простая форма деталей никак не сказывается на возможностях рисунка. Расположение полос может быть самым разным: горизонтальное или вертикальное чередование, зигзаги, углы, ромбы, лесенка.

Бревенчатая изба или колодец - разновидность техники полос. В центре изделия располагается квадрат, вокруг которого последовательно выкладываются ленты - словно стены деревянного домика.

Боро - техника наложения заплаток. В качестве основы для нее может быть использован любой предмет из вашего гардероба. Лоскуты чаще всего пришиваются вручную грубыми стежками, либо машинная строчка комбинируется с ручной.

Ляпочиха - пришивание мелких полосок ткани на прочную основу, поверхность которой в итоге полностью закрывается. Изделие выходит фактурным, объемным, в сложном варианте используется для создания настоящих картин, немного напоминающих живопись мастихином.

Лоскутное шитье - это универсальный и разноплановый вид искусства, который предлагает бесконечные возможности для творчества и самовыражения.

Выводы по первой главе

В первой главе автор рассматривает историю натюрморта.

Первый параграф затрагивает историю развития жанра натюрморта, начиная с первого упоминания. Натюрморт сформировался как жанр не сразу и не представлял интереса для художников, являясь чем-то второстепенным, вспомогательным. Этот жанр зародился в XVI-XVII веках, с появлением натюрмортов голландских и фламандских художников, которые доказали, что изображение предметов может быть настоящим произведением искусства.

Второй параграф раскрывает тему становления русского натюрморта. С осуществлением петровских реформ произошел скачок в развитии русской культуры и искусства. Искусство становится светским, появляются новые темы для творчества. Период наибольшего развития русской живописи и натюрморта как жанра – XVIII-XX века.

В третьем параграфе рассказывается о видах натюрморта.

В четвертом параграфе мы рассмотрим такое явление, как декоративный натюрморт. Узнаем понятия "декоративность", "стилизация", а также принципы построения, методы и приемчики решения декоративного натюрморта. Познакомимся с наиболее известными декоративными натюрмортами на примерах работ российских и зарубежных художников Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала.

Пятый параграф раскрывает тему возникновения и развития такого вида декоративно-прикладного искусства, как "лоскутное шитье", и возможности этого вида в реализации художественных замыслов мастера.

По результатам исследования был сделан вывод, что натюрморт отражает внутренний мир человека, его интересы, культуру и всевозможные аспекты жизни. Это подразумевает свободное самовыражение художника, раскрытие его идеи, отражение его манеры. Вместе с изображением материальных вещей в натюрморте в образной форме передаются различные аспекты жизни и события, отражается историческая эпоха.

Таким образом, проведенное исследование позволило проникнуть в суть этого жанра и вдохновиться примерами работ выдающихся художников, чтобы ответственно подойти к практическому этапу дипломной работы.

Глава 2. Процесс создания творческой части выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы

Выбор темы выпускной квалификационной работы продиктован следующими причинами.

Во время работы в детской художественной школе часто возникает вопрос: как научить детей мыслить нестандартно и творчески.

Существует огромное разнообразие способов реализации этой задачи. Один из них - декоративный натюрморт.

Жанр декоративного натюрморта является наиболее показательным и разнообразным с точки зрения изучения признаков декоративной стилизации. В нем работали многие великие мастера, и история мирового искусства дарит нам множество стилистически разнообразных примеров декоративного натюрморта.

Изучение этого вопроса на примерах российских и зарубежных художников еще больше пробудило интерес к этой теме. Понимание процесса раскрытия творческой индивидуальности автора в его произведениях вызвало желание реализовать свои творческие идеи в этом жанре.

Тема Рождества Христова очень чувствительная и волнующая для каждого православного христианина. Рождество Христово - христианский праздник, отмечаемый в честь воплощения Сына Божьего. Учеба в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия укрепила мое желание работать над темой, связанной с христианской верой. Обращение к теме Рождества вдохновляет и укрепляет веру. Изучение христианских традиций и текстов Священного Писания вдохновило на

выполнение декоративного натюрморта и создание художественного образа, пробуждающего светлые чувства.

Рождественские праздники - одна из самых популярных тем в мире искусства. Все вышеперечисленные символы этого светлого праздника мы можем увидеть в работах русских художников-натюрмортистов. Когда мы смотрим на картины, мы можем одновременно изучать новозаветные притчи, видеть, что та или иная эпоха привнесла в изображение Святой ночи, или узнавать о новаторстве конкретного художника. Рождественская атмосфера для каждого из нас складывается из множества мелочей — запаха хвои, мандаринов, поиска подарков, детских воспоминаний, традиций, надежд и чаяний. Неповторимая атмосфера зимней сказки, ожидание чуда, семейного уюта воссоздана в работах художников-натюрмортистов. И. В. Рыбаков, "Рождество", 2009 (Рисунок Д. 37). Даже великая княгиня Ольга Романова – младшая дочь Александра III – писала картины, посвященные зимним праздникам. В императорской семье все дети учились живописи, но только Ольга занималась этим профессионально. Картина "Новогоднее угощение" была создана в 1935 году вдали от родины, но она воссоздает традиционную русскую атмосферу праздничного чаепития с пирогом, вареньем и самоваром. (Рисунок Д. 38) Глядя на картину Сергея Михайловича Коровина "Рождество Христово", мы переносимся в середину XX века. Здесь мы можем увидеть интерьер дома, где они готовятся к Рождеству. Большие усадьбы, купеческие особняки и дома жителей городов и деревень были наполнены особой, уютной и теплой атмосферой. Белая скатерть, рождественская елка, самовар, красный уголок – атрибуты, без которых, пожалуй, не прошел бы ни один рождественский праздник. (Рисунок Д. 39) Картина Екатерины Сергеевны Зерновой "Украшенная рождественская елка" была написана как раз тогда, когда впервые после революции власти разрешили украшать рождественскую елку. В 1917 году, с приходом советской власти, празднование Рождества и Нового года было отменено, и только в середине 1930-х годов оно было возвращено на официальном уровне. (Рисунок Д. 37) Полотна на темы

праздничной рождественской жизни особенно яркие, многоцветные. Они пропитаны теплом и волшебством, в которое хочется верить не только детям, но и взрослым, особенно в такой светлый праздник, как Рождество. Праздник и его неповторимая атмосфера отражены во многих работах художников разных времен.

Рождество- это светлый и радостный день, который имеет свою богатую историю. Этот праздник объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий. И, как у любого другого праздника, у Рождества есть свои отличительные символы.

Одним из важных атрибутов Рождества является всем известная зеленая красавица - рождественская елка. Изначально это был символ именно этого праздника. Когда Иисус появился на свет, царь Ирод приказал истребить всех младенцев в округе. Чтобы спрятать маленького Спасителя, Мария и Иосиф заложили вход в пещеру зелеными ветками. Рождественская елка –символ Рождества во многих странах. В России вечнозеленое дерево стало символом новогодних праздников только в XVIII веке. Церкви украшают елками, украшения для икон делают из еловых веток, на площадях и улицах расставляют большие ели с гирляндами и воздушными шарами. И, конечно же, рождественскую елку приносят в дом, где она сразу дарит ощущение праздника, создает праздничную атмосферу. За день до Сочельника на рождественскую елку вешают разноцветные лампочки, игрушки, сладости, гирлянды. Кладут подарки под елку.

"И звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними и, наконец, появилась и встала над тем местом, где был Младенец". Как известно из Евангелия, рождению Христа предшествовало астрономическое явление, получившее название Вифлеемской звезды.

Согласно Евангелию от Матфея, волхвы увидели эту "звезду" на востоке (более точный перевод: на восходе солнца) и решили, что родился "царь иудейский", они пришли в Иерусалим, чтобы поклониться ему. Не найдя там того, что они искали, волхвы отправились в Вифлеем Иудейский, где их

путеводная звезда остановилась над тем местом, где они увидели "Младенца с Марией, матерью Его". Звезда ознаменовала Рождество Христово. Вифлеемская звезда - еще один символ Рождества. Всем прекрасно известно, что на верхушку рождественской елки принято прикреплять звезду. Эта традиция уходит своими корнями в далекое прошлое, когда родился Иисус Христос. С древних времен звезды устанавливались на куполах первых церквей. Также на известной иконе Божией Матери "Неопалимая купина" можно увидеть красивую восьмиконечную звезду.

Такие символы Рождества Христова, как ангелы и колокольчики, также известны многим, кто отмечает этот замечательный праздник. Это также связано с рождением Спасителя – Иисуса. Ангел сообщил пастухам, что произошло чудо и родился Сын Божий. Но колокола как символ Рождества Христова на Руси пришли к нам из зимних языческих праздников. Считается, что их звон отгоняет злые силы. Таким образом, колокольчики и ангелы не только очень красиво смотрятся на рождественской елке, но и якобы защищают дом. Кроме того, именно хор ангелов и звон рождественских колоколов прославляют рождение Христа.

В христианской традиции рождественские свечи становятся символом самого Христа: они указывают на Свет мира, именно так характеризовал себя Иисус. Свеча освещает путь человека, озаряет его самого, делает жизнь чище и становится символом победы света над тьмой. Традиция зажигать свечи на Рождество приносит в дом благодать.

Существует замечательная старинная традиция — на Рождество ставить в доме вертеп. Вертеп - это древнерусское слово. Это означает пещеру. Согласно Священному Писанию, Сын Божий — младенец Иисус Христос — родился в вертепе, где Дева Мария и праведный Иосиф остановились на ночь. Вертеп изображал рождественскую сцену и был знаком, символом Рождества. Иногда вместо статуэток в верхнем ярусе помещалась икона рождественского праздника. В России до революции вертепы были очень популярны, а сейчас происходит возрождение древнерусских традиций. В вертепе мы видим

младенца Христа, Деву Марию, праведного Иосифа, волхвов и пастухов, поклоняющихся Иисусу, фигурки различных животных. Вертепы изготавливаются из разнообразного материала- картона, глины, гипса, фарфора, вырезаются из дерева.

В процессе работы были изучены символы Рождества, их значение, смысл праздника Рождества Христова. Это помогло проникнуться этой идеей, дало понимание того, как составить композицию в этой работе.

Символами Рождества являются Вифлеемская звезда, свеча, ангелы, фигурки вертепа и украшенная рождественская елка. Все они нашли свое место в моей работе.

Одним из главных образов в моей работе был храм. Православный храм, как место сосредоточения мудрости и веры. Храм - это центр нашей духовной жизни. В нем происходит наше духовное рождение и преображение, здесь мы принимаем Таинство, дающее вечную жизнь, мы получаем благословение на семейную жизнь (в Таинстве венчания), здесь нас провожают на путь вечной жизни (заупокойная служба). Благодать Божья особенно ощущается в храме. После молитвы в церкви верующий выходит очищенным, утешенным и духовно укрепленным. Рождество - один из двенадцати праздников, отмечаемых Церковью, и, конечно же, в эту ночь все дороги ведут к храму.

Для реализации своего проекта я выбрала технику декоративно-прикладного искусства – лоскутное шитьё. Полагаясь на свой собственный вкус, можно предоставить себе полную свободу в выборе тканей. Важными факторами в достижении успеха являются художественный вкус и аккуратность.

В результате практической частью выпускной квалификационной работы является панно, выполненное в технике пэчворк с элементами аппликации, вышивки и стежки.

2.2 Этапы создания творческой работы декоративный натюрморт «Рождество»

Первым делом, по итогам изученного материала, составлялись постановки и проходили поиски удачных композиционных решений на небольших эскизах размером 10*15см, при помощи акварели и линера. (Рисунок Е. 41-44)

Мое представление о работе менялось в процессе. Сначала это был натюрморт на столе, состоящий из атрибутов праздника. Затем появился натюрморт в интерьере, включающий в себя часть окна и вид за окном, как единый образ композиции.

Прорабатывались как отдельные фрагменты натюрморта, так и общий план работы. В результате поисковых работ сложился образ декоративного натюрморта. Доработка на формате А4 показала необходимость внесения изменений путем добавления атрибутов и доработки образа колокольни.

Был разработан и утвержден эскиз для декоративного натюрморта. (Рисунок Е. 45)

Далее он был перенесен на формат А1 и началась разработка деталей и выкроек будущей работы. (Рисунок Е. 46)

Работа проводилась последовательно, научным руководителем контролировался каждый выполненный этап.

После приобретения необходимых материалов начался подбор подходящих оттенков каждого фрагмента и раскрой деталей натюрморта. «Основа работы при создании художественного лоскутного изделия – гармоничный подбор цвета используемых лоскутов ткани» [11].

Первым этапом стала сборка основы натюрморта в технике пэчворк по схеме «роза». Правильный подбор лоскутков по цвету и фактуре придал выполненной работе подходящую эмоциональную окраску.

Вторым шагом стала сборка ёлки. Различные лоскутки зелёных оттенков собраны по схеме «ёлочка» в несколько блоков, отличающихся по размеру. Пестрота ёлки создает на панно атмосферу радости. (Рисунок Е. 49)

Храм и колокольня выполнены из лоскутков теплых, пастельных оттенков и дополнены вышивкой и аппликацией. (Рисунок Е. 48)

В технике аппликация выполнены фигурки вертепа и игрушки под ёлкой. (Рисунок Е. 50) Молитвослов также изготовлен в технике ручной вышивки и аппликации.

Следующим этапом стала стёжка всей работы на синтепоновую основу и вышивка декоративных деталей натюрморта. (Рисунок Е. 47)

Заключительный этап- пришивание рамки к работе и дополнение её атласной лентой и кружевом.

Выполненная работа позволила максимально реализовать творческий подход, а также те навыки и умения, которые были получены и накоплены за годы учебы в Поволжской академии образования и искусств. Самостоятельное решение поставленных задач, возникающих в процессе выполнения работы, кропотливая работа над каждой деталью лоскутного панно- все это стало бесценным опытом, который будет полезен для дальнейшей профессиональной деятельности, как в области декоративно-прикладного искусства, так и в области педагогики.

2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы

В ходе методического исследования были разработаны конспекты занятий для учеников подготовительного отделения детской художественной школы, которые были проведены во время педагогической практики в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала г.о. Тольятти.

«Данные методические разработки могут быть органично добавлены в процесс обучения изобразительному искусству дошкольников, так как отвечают требованиям ФГОС и направлены на формирование основ художественной культуры и овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности» [39].

Первый урок был посвящен нетрадиционному лоскутному рисованию.

Тема «Лоскутный кот». Основной задачей этого занятия я бы назвала привитие любви к родной культуре, привлечение к познанию истоков народного творчества, знакомство с обычаями и традициями русского народа. Возраст участников (6-7 лет) предполагает проводить урок в игровой форме, поэтому на уроке появляется лоскутная игрушка, а также другие образцы, выполненные в данной технике. Игрушка- предмет, который близок каждому ребёнку, это дало позитивный настрой и вдохновило на результат.

На занятии ребята узнали, что такое лоскутное шитье, как оно появилось и как используется в современном мире. Поняв принцип соединения лоскутных фрагментов -они воплотили в рисунке образец лоскутной игрушки- кота. Попутно познакомились с приёмами стилизации, используемыми в декоративных композициях.

Материалы, выбранные для занятия, хорошо знакомы детям и позволяют свободно выразить свои творческие мысли. Акварельные краски и маркер удобны в использовании даже в таком возрасте. (Рисунок Ж. 52-57)

Второй урок был проведен в группе ребят постарше (8-9 лет), задача была поставлена выполнить декоративный натюрморт с натуры.

Для натюрморта были представлены предметы разной формы, материальности и фактуры. Тема «Натюрморт с коньками».

Материалы- гуашь, маркеры.

Основной задачей занятия было формирование понятия о декоративном натюрморте, закрепление понятия «стилизация», развитие умения находить правильное решение при построении и заполнении пространства работы.

Когда за окном зима коньки как нельзя кстати, именно поэтому данный натюрморт вызвал у ребят приятные чувства, связанные с весёлым времяпровождением. Композиция у каждого ребенка вызвала свои фантазии и ассоциации, поэтому все работы получились разные и каждый добавил что-то свое в этот натюрморт. (Рисунок Ж. 58-63)

Разработанные уроки нацелены на разностороннее развитие детей. Прививать стремление к красоте и любовь к родине, умение воплощать идеи в материале, развивать фантазию, мыслить, чувствовать и видеть прекрасное.

Выводы по второй главе

Вторая глава освещает практическую часть выпускной квалификационной работы и состоит из трех параграфов.

В первом параграфе объясняется выбор темы творческой работы и техники ее выполнения.

Был сделан вывод, что основанием для выбора направленности творческого задания послужили следующие причины: интерес к жанру декоративного натюрморта и его особенностям; увлечение лоскутным шитьем, как техникой декоративно-прикладного искусства; трогательное и уважительное отношение к теме Рождества и православным традициям.

Все перечисленные моменты нашли отражение в выбранной теме, которая к тому же соответствует современному состоянию и стремлению к возрождению народного искусства. Во втором параграфе последовательно описываются этапы работы над творческим заданием и тот объём работы, который был выполнен в ходе создания лоскутного панно.

Можно сделать вывод, что выполненная практическая работа представляет собой уникальный опыт воплощения авторского замысла.

В третьем параграфе описываются возможности применения материалов ВКР в художественной педагогике. В качестве примера приводятся самостоятельные план-конспекты уроков по изобразительному искусству, которыми можно дополнить рабочие программы для художественной школы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной дипломной работе были рассмотрены теоретические аспекты особенностей декоративного натюрморта, типы, а также особенности стилизации декоративного натюрморта.

Натюрморт прошел долгий путь, как и другие жанры изобразительного искусства.

Во все времена художники обращались к жанру натюрморта, изображая его не только традиционно на фоне стены, но и на пленэре и в интерьере и решая его при помощи декоративности.

Художник, работая над натюрмортом, более подробно передает свои чувства, впечатления и отношение к миру.

В последние годы уделяется большое внимание национально-культурному мировоззрению, эстетическому развитию молодого поколения нашей страны, через изучение декоративно-прикладного творчества.

Именно поэтому рождественский натюрморт, выполненный в технике лоскутного шитья, позволяет нам раскрыть наши традиции, атмосферу религиозного праздника, столь близкого сердцу каждого православного христианина.

На уроках изобразительного искусства эта тема позволяет сформировать национальное самосознание ребенка. Прививает правильное восприятие декоративно-прикладного творчества.

Работа над дипломом дала мне много интересной информации, для себя я открыла много интересных художников, стилей изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алексеева, Е. В. 10 уроков пэчворка и квилта [Текст]/ Е.В. Алексеева.- Ростов н/Д.: Издательство Феникс, 2006. – 234 с.
2. Андропова, Л.А. Лоскутная мозаика [Текст]/ Л.А. Андропова. М.: Издательство Аванта+, 2002. – 279 с.
3. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. От древнейших времен до наших дней. – М.: Просвещение, 2011 - 115с.
4. Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. – СПб.: КАРО, 2004. – 173, [2] с (Модернизация общего образования).
5. Аристид Д. Уроки классического рисунка: учебное пособие/Д. Аристид – М.: МИФ, 2017. – 208 с.
6. Арманд, Т. Орнаментация ткани. Руководства по росписи ткани [Текст]/ - М.: Издательство Аст – Пресс, 2007. – 265 с.
7. Аскова, Е. Ткань. Декоративная ткань. Панно [Текст]/ – М.: Издательство Сов.Художник, 2009. – 304 с.
8. Байрамова, Э. Э. Социализация дошкольников посредством проектной деятельности[Текст]/ Э. Э. Байрамова. М.: Исследовательская работа школьников, 2009.с 40-41
9. Банакина Л.В. Чудо- лоскут. Мир женщины. – М.: Народное творчество, 1997 - 60 с.
10. Банакина, Л.В. Лоскутное шитье [Текст]/ – М.: Издательство Олимп, 2005. – 273 с.
11. Белова, Т. Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в современном образовании [Электронный ресурс].– Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/issledovatel'skaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-v-sovremennom-obrazovanii>
12. Болотина, И. С. Проблемы русского и советского натюрморта / И. С. Болотина. – Москва : Советский художник, 1989. – 192 с.
13. Виноградова, Н.В. Декоративная живопись: электрон. учеб.-метод. пособие / Н.В. Виноградова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 74 с. 1 оптический диск.
14. Виппер, Б. Р. Проблема и развитие натюрморта / Б. Р. Виппер. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 384 с.

15. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Питер, 2017 - 288 с.
16. Городецкая, Ю.А. Эстетическое воспитание школьников в дополнительном образовании общеобразовательных учреждений [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-voospitanie-shkolnikov-v-dopolnitelnom-obrazovanii-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy>
17. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2017 -120 с.
18. Грин М.Э. Шитьё из лоскутков: Книга для учащихся. – М.:Просвещение, 1981.- 58,[6] с. : ил.
19. Губарев, М. В. 100 великих шедевров изобразительного искусства / М. В. Губарев; А. Ю. Низовский. - М.: Вече, 2006. - 480с.
20. Евтых, С.Ш. Живопись натюрморта / С.Ш. Евтых. М.: Методические указания к практическим занятиям, 2003.- 17 с.
21. Запорожец А.В., Эльконин Д.Б, Психология детей дошкольного возраста: развитие познавательных процессов – М., 1964 - 144с.: ил.
22. Змановских, Э. В. Текстиль в решении интерьеров камерных пространств [Электронный ресурс].– Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/tekstil-v-reshenii-interierov-kamernyh-prostranstv>
23. Костикова, И. Школа лоскутной техники [Текст]/ И. Костикова. - М.: Издательство Культура и традиции, 2010. – 187 с.
24. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах / В. С. Кузин. – Москва : Просвещение, 1984. – 319 с.
25. Муханова, И.Ю. Лоскутная живопись [Текст]/ И.Ю. Муханова. - М.: Издательство Олма-Пресс образование, 2005. – 365 с.
26. Неклюдова, М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX века / М. Г. Неклюдова. – Москва : Искусство, 1991. – 395 с.
27. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы / Б.М. Неменский, Л. А. Неменская. – Москва : Просвещение, 2011. – 128 с.
28. Плотникова А.М. Становление терминологии современного рукоделия // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 31 (322). С. 154–156.

29. Полевщикова, Т. И. Изучение и сохранение народных традиций и опыта народного декоративно-прикладного искусства на уроках технологии [Электронный ресурс].— Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-i-sohranenie-narodnyh-traditsiy-i-opyta-narodnogo-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-na-urokah-tehnologii>
30. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок: Учеб. Для студентов худож.-граф. Фак. Пединститутов. – 4-е изд., доп. И перераб. – М.: Просвещение, Владос, 2016. - 240 с. : ил.;
31. Русских Ж. Л. История развития и становления натюрморта как вида изобразительного искусства // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 18. – ART 75260. – 0,32 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/75260.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-i-stanovleniya-natyurmorta-kak-vida-izobrazitel'nogo-iskusstva>— (дата обращения: 10.01.2023). – Текст : электронный.
32. Скрипникова, Е. В. Композиционные принципы декоративного натюрморта / Е. В. Скрипникова // Омский научный вестник – 2011. – №6 (102). – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsionnye-printsipy-dekorativnogo-natyurmorta> — (дата обращения: 10.01.2023). – Текст : электронный.
33. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям./В.А.Сухомлинский.- М.,1983. - 312 с.
34. Талалова, А.С. Натюрморт в современном мире / А.С. Талалова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №7-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natyurmort-v-sovremennom-mire> – (дата обращения: 10.01.2023). – Текст : электронный.
35. Тарасов, Ю. А. Голландский натюрморт XVII века / Ю. А. Тарасов. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 2004. – 166 с.
36. Тимс, Р. Дизайн из полос в лоскутном шитье [Текст]/ Р.Тимс. –М.: Издательство Ниола- Пресс, 2007. – 285 с.
37. Уцеховская, Л. Лоскутная пластика[Текст]/ Л. Уцеховская.- М.: Издательство Легпромбытиздат, 2006.-280 с.
38. Уэлс, Д. Аппликация из ткани. Золотая коллекция идей [Текст] / Д. Уэлс. - М.: Издательство Аст- Пресс, 2004. – 473 с.
39. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373

// ГАРАНТ: сайт. – URL: <https://base.garant.ru/197127/>. – (дата обращения: 21.10.2021) Текст: электронный

40. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 // ГАРАНТ: сайт. – URL: <https://base.garant.ru/55170507/>. – (дата обращения: 10.21.2021) Текст: электронный

41. Фоломьева, Е. Мастерская на дому. Лоскутное шитье красиво и легко [Текст]/ Е. Фоломьева// Burda журнал. – 2015. – № 2. – с. 101-103.

42. Эльконин, Д. Б. Психология обучения младшего школьника / Д. Б. Эльконин. – Москва: Знание, 1974. – 63 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

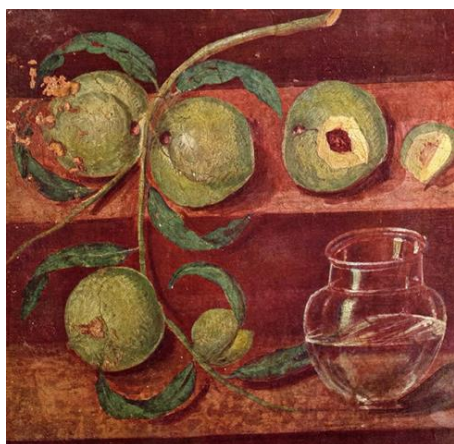


Рисунок 1- Фрагменты фресок с натюрмортами. «Сливы из Геркуланума», I век н.э.

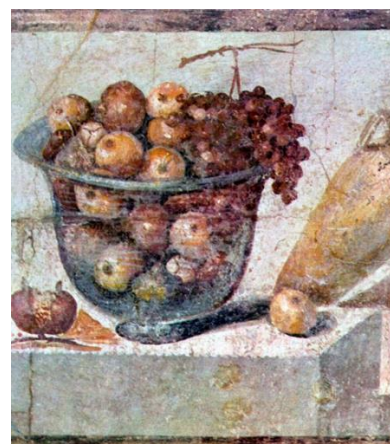


Рисунок 2- Фреска «Ваза с фруктами» из Помпей, I век н.э.



Рисунок 3- Якопо де Барбари. Натюрморт с куропаткой, железными перчатками и арбалетной стрелой. 1504.



Рисунок 4- Караваджо. Корзина с фруктами, между 1594 и 1597/1598 гг.



Рисунок 5- Ганс Гольбейн мл. «Послы», 1533



Рисунок 6- Францискус Гейсбрехтс «Ванитас», 2-я пол. XVII в.



Рисунок 7- Адриан ван Утрехт
«Натюрморт с виноградом» 1649



Рисунок 8- Абрахам ван Бейерен
«Натюрморт с рыбой» 17 в



Рисунок 9- Питер Клас «Натюрморт с
турецким пирогом»



Рисунок 10- Виллем Клас Хеда «Натюр-
морт с серебряным кувшином и пирогом»



Рисунок 11- Ян Давидс де Хем
«Натюрморт с книгами» 17в



Рисунок 12- Ж.Б.С. Шарден "Натюрморт с
атрибутами искусства", 1766

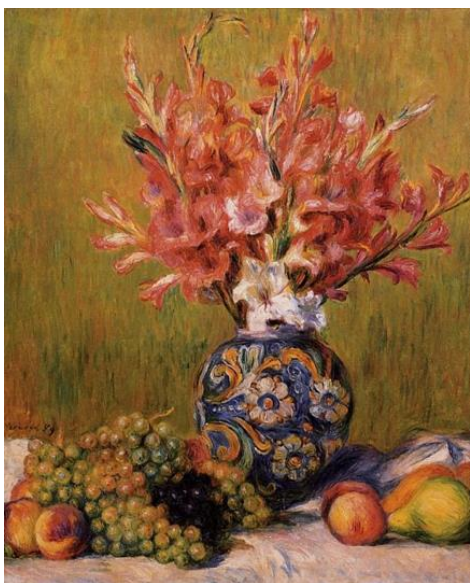


Рисунок 13- Пьер Огюст Ренуар –
Натюрморт – Цветы и фрукты
1889



Рисунок 14- Поль Сезанн – Корзина яблок,
1893



Рисунок 15- Пабло Пикассо. «Графин,
горшок и чаша с фруктами», 1908



Рисунок 16- Канадский художник Джейсон де
Грааф



Рисунок 17- Энди Уорхол. Банки с супом Кэмпбелл, 1961-1962

ПРИЛОЖЕНИЕ Б



Рисунок 18- Трофим Ульянов.
Натюрморт с книгами. Обманка. 1737



Рисунок 19- Иван Хруцкий «Плоды и дыня»,
1838



Рисунок 20- И. Левитан Одуванчики.
1889



Рисунок 21- Петр Кончаловский,
«Натюрморт. Поднос и зеленая картонка»



Рисунок 22- А. Куприн, «Натюрморт с
тыквой», 1912



Рисунок 23- И. Грабарь, «Яблоки»,
1905 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В



Рисунок 24- Винсент Ван Гог. Подсолнухи.
1888 г



Рисунок 25- «Натюрморт: ваза с ирисами»,
Винсент ван Гог (1889).



Рисунок 26- «Красные рыбки», Анри
Матисс (1912).



Рисунок 27- «Натюрморт», Казимир
Малевич (1911).



Рисунок 28- «Натюрморт с цветами и лимонами», Пабло Пикассо (1941).



Рисунок 29- Василий Кандинский "Рыба на голубой тарелке".

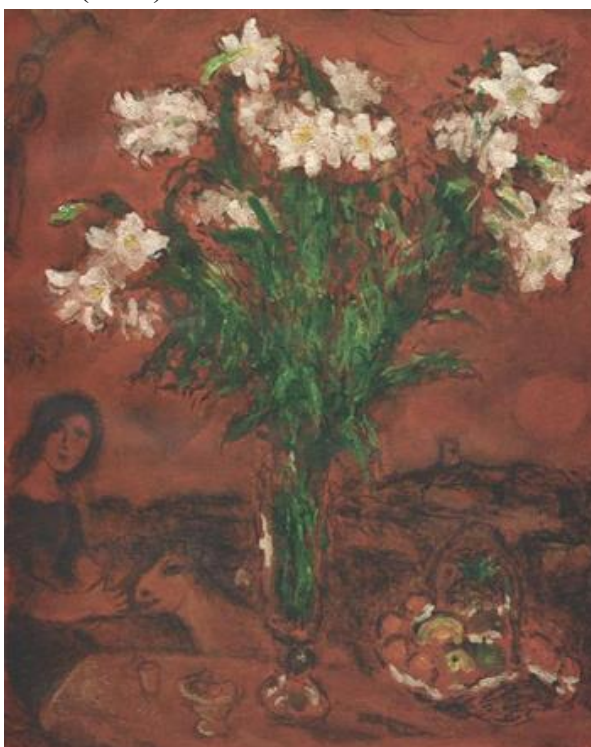


Рисунок 30- Марк Шагал "Белые цветы на красном фоне". 1970

ПРИЛОЖЕНИЕ Г



Рисунок 31- Работы Тамары Санчес



Рисунок 32- Елена Фоломьева, лоскутное шитье



Рисунок 33- Любовь Лежанина, лоскутная живопись



Рисунок 34- Любовь Лежанина, лоскутная живопись



Рисунок 35- Валентина Максимова, лоскутное панно



Рисунок 36- Валентина Максимова, лоскутное панно

ПРИЛОЖЕНИЕ Д



Рисунок 37- И. В. Рыбакова, "Рождество",
2009 г.



Рисунок 38- «Новогоднее угощение»
(1935 г.). Автор – Великая княгиня
Ольга Александровна Романова



Рисунок 39- С.М. Коровин – «Рождество»



Рисунок 40- Е. С. Зернова «Украшенная
елка», 1935

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Ход работы над декоративным натюрмортом «Рождество»

Поиск композиции



Рисунок 41



Рисунок 42



Рисунок 43



Рисунок 44

Итоговый эскиз



Рисунок 45



Рисунок 46

Этапы работы



Рисунок 47



Рисунок 48



Рисунок 49



Рисунок 50



Рисунок 51

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Методические разработки по теме ВКР

Урок 1. Тема «Лоскутный кот»



Рисунок 52



Рисунок 53



Рисунок 54



Рисунок 55



Рисунок 56



Рисунок 57

Урок 2. Декоративный натюрморт. Тема «Натюрморт с коньками»



Рисунок 58



Рисунок 59



Рисунок 60



Рисунок 61



Рисунок 62



Рисунок 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методические материалы на основе выпускной квалификационной работы.

Урок 1.

Тема урока «Лоскутный кот»

Возраст: 6-7 лет

Вид занятия: композиция

Цель урока:

- предложить детям передать на рисунке образ знакомой игрушки в новой технике – "лоскутное шитье".;

Задачи урока:

- закрепить умение самостоятельно выбирать рисунок, цвет, способ изображения;

- развивать мелкую моторику рук, внимание, аккуратность, детализацию;

- развивать эстетический вкус, творческое воображение, создавать условия для развития творческих способностей;

- воспитывать познавательные, творческие интересы, бережное отношение к вещам и игрушкам, позитивные моральные качества.

Предварительная работа: рассматривание предметов, сделанных в лоскутной технике (одеял, игрушек, скатертей); рассматривание лоскутков ткани с различным рисунком

Материал к занятию:

Бумага А3, цветная акварель, маркер черный, карандаш, ластик, кисти, тряпочка.

Ход урока:

1. Организационный момент 2 мин

2. Беседа -10 мин

3. Рисование карандашом -8 мин.

4. Рисование красками-10 мин.

5. Рисование маркером стилизованных узоров- 35 мин.

6. Итог урока: Выставка и анализ работ-5 мин

К лоскутку кладём лоскут,

Чтобы в доме был уют.

Состегаем одеяльце,

Сумку, грелку, покрывальце.

И передник и панно.

Занавеску на окно.

Мягкую сошьём игрушку,

Наволочку на подушку.

Техника лоскутного шитья известна давно. Она заключается в составлении различных композиций - мозаичных узоров - из лоскутков ткани, как пестрых, так и однотонных. У нас есть такое творчество, которое называется лоскутная (ситцевая) мозаика. Бережливые женщины, выкроив одежду из дорогого ситца, стали использовать его остатки для других изделий. Бережливые хозяйки шили одеяла, занавески, коврики, подушки и другие вещи из остатков ткани при раскрое одежды.

Одеяла и покрывала шили из лоскутков, а игрушки для детей - из маленьких кусочков.

Сегодня мы нарисуем игрушку, сшитую из разных лоскутков. Эта техника изображения называется "лоскутная".

Наша задача сегодня - выбрать узор для каждого лоскута на вашей игрушке.

Чтобы сделать игрушку яркой и нарядной, используйте контрастные цвета: оранжевый – фиолетовый, красный– зеленый, синий – желтый.

Рисовали мы кота -

Вот какая красота!

Модный хвостик, уши, лапы...

Удивились мама с папой,

Нас спросили: - Где живёт

Этот чудо-юдо кот?!

Мы ответили дуэтом:

- Он живёт на даче летом.

- Давайте вспомним как выглядит кот. Нарисуем голову, ушки, туловище, лапы и хвост. Карандашом делим туловище на части-лоскутки.

Можете приступать к раскрашиванию лоскутков.

(дети раскрашивают лоскутки и фон)

Пока сохнут наши работы мы с вами немножко поиграем:

Пальчиковая гимнастика “Кошки-мышки”.

Кошка мышку цап-царап

(Пальцы обеих рук сжимаются в кулаки),

Поддержала, поддержала,

Отпустила (кулаки, одновременно разжимаются),

Мышка побежала, побежала

(одновременно двигаются по плоскости стола пальцы обеих рук),

Хвостиком завиляла, завиляла.

(указательные пальцы обеих рук двигаются из стороны в сторону),

До свидания, мышка, до свидания...

(одновременные наклоны кистей рук вперед и вниз)

Теперь приступим к работе маркером. Обведем по контуру наших котиков, нарисуем им симпатичные мордочки.

Затем нужно подобрать рисунок каждому лоскутку на вашей игрушке.

Наносить узор нужно маркером.

Итог: У вас получились чудесные лоскутные кошки!

Урок 2.

Тема: Декоративный натюрморт «Натюрморт с коньками»

Возраст: 9-10 лет

Вид рисования: декоративное рисование

Вид занятия: Рисование декоративного натюрморта в технике декоративная живопись, состоящего из 4-х предметов на светлом фоне. Предметы разной формы и материальности, фактуры. Материал – гуашь, маркер.

Цели и задачи:

- формировать представление о декоративном натюрморте, воспитывать эстетический вкус.
- закрепить понятие "стилизация";
- совершенствовать технику работы с красками; способствовать развитию навыков поиска правильного цветового решения при заполнении пространства;
- развивать творческое воображение.

Оборудование для учителя:

доска, наглядные иллюстрации с декоративными натюрмортами

Оборудование для учащихся:

Бумага А3, карандаш простой, ластик, вода, гуашевые краски, кисти, маркер.

План урока:

- 1.Организационный момент. Знакомство с темой урока, вступление – 2 мин.
- 2.Анализ натурной постановки. – 5 мин.
- 3.Обсуждение: Основные отличительные особенности декоративного натюрморта от реалистичного. Декор, стилизация – 5 мин.
- 4.Практическая часть –50 мин.
- 5.Подведение итогов урока, анализ – 8 мин.

Ход урока.

Тема нашего урока - "Декоративный натюрморт". Слово "натюрморт" нам знакомо. Натюрморт - это группа неодушевленных предметов, объединенных в единую по смыслу композицию.

Прежде чем приступить к практической работе с цветом, мы рассмотрим предметы, которые нам помогут выполнить данный натюрморт: коньки, шарф, варежки, еловая ветка, две драпировки.

Ребята, рассмотрим цветовой круг и определим "контрастные цвета". "Контрастные цвета" - это цвета, которые дополняют друг друга и противоположны друг другу в цветовом круге.

Есть объекты, которые похожи по тону. В нашем натюрморте это будет: светлый фон из драпировок и коньки.

Есть декоративные элементы. В нашем натюрморте это вязаная салфетка.

И еще одна вещь, которую я хотел бы подчеркнуть: мы знаем, что все цвета можно разделить на две основные группы:

Хроматический (цветной), который включает в себя все цвета солнечного спектра;

Ахроматический (не цветной), который включает в себя цвета: черный, белый и все оттенки серого.

Слово "декор" переводится с латыни и значит -украшать. В начале XX века художники уделяли большое внимание натюрморту. В этом жанре живописи работали мастера разных стилистических направлений. Они много экспериментировали. Таким образом, появился декоративный натюрморт. Давайте сравним его с реалистичным натюрмортом.

(рассмотрим примеры реалистичных и декоративных натюрмортов)

Во-первых, давайте обратим внимание на цветовую гамму. Какие особенности вы можете отметить? В живописном натюрморте много разных цветов и оттенков, а в декоративном – несколько цветов. Более того, следует отметить, что в декоративном натюрморте главное - гармония цвета. Обычно художники используют не более 3-х цветов. Смешивая эти цвета, можно получить множество оттенков.

В декоративном натюрморте предметы стилизованы, то есть их форма немного упрощена. Нам определенно нужно передать объем предметов.

Я хочу обратить ваше внимание на то, как форма и объем показаны в декоративном натюрморте. Художник рисует линию так, чтобы не разрушить форму, а подчеркнуть ее (например, кувшин не нарисован в прямую полосу). Посмотрите, в декоративном натюрморте объем не прописан, как в реалистичном. Объем существует, и он просто отображается другими средствами. Например: плоскости или элементы, изображающие форму объекта. Фон также прописан в том же стиле, что и объекты. Как в реалистичном натюрморте.

Еще одной отличительной чертой декоративного натюрморта является фактура, то есть материальность предметов.

Вывод: Ребята, сегодня мы познакомились с декоративным натюрмортом. Расскажите мне, пожалуйста, об основных его отличительных чертах.

Ответ детей: Цвет, форма, фактура.

Практическая часть.

А сейчас мы приступим с вами к практическому исполнению. Вам необходимо на основании тех знаний, которые мы сейчас освежили в памяти, выполнить натюрморт в цвете. Сегодня мы с вами выполним декоративный натюрморт при помощи гуаши. А также в технике исполнения декоративная живопись.

А как вы думаете, какими элементами мы можем передать декоративность натюрморта?

Выбирая технику исполнения, не забывайте, что цветовые пятна с определённым оттенком накладываем по форме предметов:

Если предмет напоминает форму шара, то по окружности, по форме овала.

Если цилиндрическую (или коническую), то по вертикали (под углом)

Не забываем о решении пространственных задач – первый и второй планы.

В конце урока анализ проделанной работы.