

**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Поволжская академия образования и искусств Святителя Алексия»**

Кафедра изобразительного искусства

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

**БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА**

на тему: **Графические натюрморты по произведению И. Шмелева  
«Лето Господне»**

Выполнил(а) студент(ка)  
4 курса группы ИЗО-401  
очной формы обучения  
Самойлова Полина  
Федоровна

*(Ф.И.О.)*

---

*(подпись)*

Научный руководитель  
Анчуков Дмитрий  
Николаевич, доцент

*(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)*

---

*(подпись)*

**Допустить к защите:**

Заведующий кафедрой

Изобразительного искусства

\_\_\_\_\_ Е. Ю. Кузнецова

*(подпись)*

*(И.О.Ф.)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Тольятти  
2022

**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»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой  
изобразительного искусства

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Кузнецова

*(подпись)*

*(И.О.Ф.)*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАДАНИЕ**

**на выполнение бакалаврской работы**

Студентка Самойлова Полина Федоровна

1. Тема: Серия графических натюрмортов по произведению И. Шмелева «Лето Господне»

2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы \_\_\_\_\_

3. Исходные данные: Александрович А.Б. «Основы композиции в учебном рисунке», Валькова Л.В. «Натюрморт как средство развития художественных навыков»

4. Содержание работы:

Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы);

Глава 1. Теоретические основы создания образа в графическом натюрморте;  
1.1. Становление и развитие жанра натюрморта в европейском и русском искусстве; 1.2. Средство выразительности в графическом натюрморте; выводы по первой главе;

Глава 2. Работа над художественно – творческой частью выпускной квалификационной работы; выводы по второй главе; выводы по второй главе;

Заключение, выводы по работе.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): планшеты; эскизы; творческая работа.

6. Дата выдачи задания «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Научный руководитель \_\_\_\_\_

*(подпись)*

Д. Н. Анчуков

*(И.О.Ф.)*

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_

*(подпись)*

П. Ф. Самойлова

*(И.О.Ф.)*

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

### выполнения бакалаврской работы

на тему: Серия графических натюрмортов по произведению И. Шмелева «Лето Господне»

студентки: Самойлова Полина Федоровна

	<b>Наименование раздела работы</b>	<b>Плановый срок выполнения раздела</b>	<b>Фактический срок выполнения раздела</b>	<b>Отметка о выполнении</b>	<b>Подпись руководителя</b>
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников				
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры				
3.	Написание разделов ВКР				
	Введение				
	1 глава				
	2 глава				
4.	Выполнение творческой части ВКР				
	Подготовка, выбор и утверждение эскизной части				
	Выполнение утвержденной творческой части				
	Оформление творческой работы				
5.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения				

6.	Получение справки об оригинальности текста				
7.	Предзащита дипломной работы				
8.	Исправление замечаний				
9.	Получение двух рецензий на ВКР				
10.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания				
11.	Представление бакалаврской работы на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				

Научный руководитель \_\_\_\_\_

*(подпись)*

Д. Н. Анчуков

*(И.О.Ф.)*

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_

*(подпись)*

П.Ф. Самойлова

*(И.О.Ф.)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. Теоретические основы создания образа в графическом натюрморте	
1.1 Становление и развитие жанра натюрморта в европейском и русском искусстве.....	9
1.2 Средства выразительности в графическом натюрморте.....	17
Выводы по первой главе.....	25
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы	
2.1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы.....	27
2.2 Этапы создания серии графических натюрмортов по произведению И. Шмелева «Лето Господне».....	30
2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы.....	34
Выводы по второй главе.....	36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	37
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	43

## ВВЕДЕНИЕ

Натюрморт является жанром изобразительного искусства, который посвящен изображению предметов, окружающих человека. В системе обучения изобразительному искусству натюрморт является начальным этапом на котором начинается освоение изобразительной грамоты, так как неодушевленные предметы менее сложны, чем формы человеческого тела. Возможность по-разному располагать и освещать предметы в натюрморте, подбирать их тон, цвет, размер – все это облегчает задачу усвоения профессиональных навыков в рисунке.

Разнообразие материалов, фактур и форм предметов неодушевленного мира помогает ученику отработать навыки изображения предметов материального мира. Работа над натюрмортом позволяет развиваться познавательной деятельности учащихся, решать различные художественные и эстетические задачи. Благодаря натюрморту ученики развивают в себе способность видеть прекрасное там, где обычно это незаметно. Натюрмортные постановки позволяют выявить и раскрыть творческий потенциал учеников.

В средней общеобразовательной и художественной школе натюрморт является основой для изучения тем формообразования, пропорций, перспективы, колористики, объемно-пространственных задач. Знакомство с данным жанром внесено в программу ИЗО начальных классов общеобразовательной школы занимающихся по рабочим программам Б.М. Неменского и В.С. Кузина. Согласно Федеральным Государственным Образовательным Стандартам предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе призван формировать основы художественной культуры обучающихся, как части их общей духовной культуры, развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира.

Графические натюрморты чаще всего встречаются в учебных программах, на уроках «рисунка», где ученики оттачивают свое мастерство. Одной из целей

педагога изобразительного искусства является привитие интереса учащихся к графическому натюрморту. Достигается это при помощи знакомства с разнообразием возможностей приемов и техник графики, при этом осуществляется формирование изобразительных навыков и художественных образов.

Включение в программы по изобразительному искусству большего количества уроков, на которых детям предлагается создать собственную композицию натюрморта в различных техниках графики, окажет положительное влияние на формирование их творческих личностей. Ведь натюрморты учат видеть богатство предметного мира, разнообразие графических интерпретаций изображения помогает сформировать навыки работы с художественным образом, а изучение образцов графического искусства позволяет расширить культурные горизонты и развить художественный вкус.

С помощью натюрморта художник передает свои мысли, чувства и образы, своё отношение к действительности, воздействуя на душу зрителя, вызывая у него эмоции, философские размышления и возвышенные чувства. В процессе работы над натюрмортом художник создает мощное средство самовыражения и передает различные замыслы, как простые, так и довольно сложные.

Со временем меняется вид окружающих человека вещей, и каждая новая эпоха приносит изменения в традиционный жанр. Таким образом, художник формирует актуальные темы в мире современного искусства, которые будут интересовать художников будущего.

Графические натюрморты, благодаря своему выразительному и уникальному языку, способны воплощать необычайно оригинальные замыслы, поэтому необходимо глубже изучать и развивать данное направление, расширять познания людей в данной области искусства и увеличивать интерес к ней.

Объект данной работы – графический натюрморт в русском и европейском изобразительном искусстве.



Предмет исследования – средства и приемы выразительности в графическом натюрморте.

Цель работы:

Создание серии графических натюрмортов по произведению «Лето Господне» И. Шмелева.

Для этого поставлены задачи:

- изучить теоретический материал по теме исследования и рассмотреть историю и особенности графического натюрморта;
- рассмотреть различные средства выразительности в натюрморте и выявить использованные приемы для создания художественного образа;
- подобрать предметы для постановок и составить композиции для создания серии натюрмортов в графике, объединенных общей темой и замыслом;
- разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Натюрморт» для учащихся начальных классов общеобразовательной школы.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы в приобщении к системе эмоционально-нравственных ценностей, являющихся основными в сюжетно-смысловом содержании выбранного для иллюстрации произведения «Лето Господне» Ивана Шмелева.

Методологическую основу исследования составляют труды по изобразительному искусству и его преподаванию: Н. П. Бесчастнов, Артур Л. Гаптилл, А. А. Сидоров, М. М. Ракова, В. М. Звонцов, П. Е. Корнилов., Н. М. Сокольникова, В. А. Королев, Г. М. Логвиненко, Ю. Я. Герчук, Г. И. Орловский, Н. Н. Ростовцев, А. С. Пучков, Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, В.С. Кузин, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, Б. В. Лушников, А. А. Люблинская, В. Б. Косминская.

В процессе работы были использованы следующие методы исследования:

1. Изучение и анализ литературы по изобразительному искусству
2. Изучение работ художников, в творчестве которых имеют место графические произведения в жанре натюрморт

### 3. Анализ процесса авторской работы над графическими натюрмортами.

Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматривается история графического натюрморта, а также приводятся примеры конкретных произведений с анализом их художественно-выразительных приемов и средств.

Вторая глава представляет собой описание хода работы над творческой частью ВКР, включая этапы процесса и обоснование выбора тематики и технологии создания «Серии графических натюрмортов по произведению «Лето Господне» И. Шмелева». Также во второй главе приводятся методические материалы, составленные в рамках работы над темой ВКР.

В приложении представлен материал, иллюстрирующий главы ВКР: репродукции натюрмортов художников, эскизы и этапы ведения творческой работы, а также план-конспекты уроков по изобразительному искусству, предложенные для преподавания в начальных классах общеобразовательной школы.

Творческая часть данного исследования состоит в создании графических натюрмортов, в которых раскрывается быт жизни героев произведения «Лето Господне». Данные работы могут экспонироваться на выставках и в интерьерах, использоваться в качестве наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также как иллюстративный материал для учеников общеобразовательных школ на уроках, посвященных жанру натюрморта.

Теоретическая часть работы может применяться в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме: «Графический натюрморт» в художественных и общеобразовательных школах.

## Глава 1. Теоретические основы создания образа в графическом натюрморте

### 1. 1 Становление и развитие жанра натюрморта в европейском и русском искусстве

Натюрморт - один из наиболее известных жанров изобразительного искусства, который прошел долгий путь, прежде чем стать таковым и нести в себе глубокий и несомненно высокий смысл.

В течение долгого времени натюрморт был лишь дополнением к различным жанровым картинам. Неодушевлённые предметы интересовали художников поскольку они были встроены в мир их картин в качестве символов.

Так, например, художник Робер Кампен изображает в картине «Троица. Мадонна с младенцем у камина» (Приложение А, рисунок 1) рукомойник, как символ крещения, полотенце, как чистоту и непорочность, пламя, как зло, от которого Мадонна закрывает своей рукой младенца. Каждая деталь оказывается неким символическим наполнением и дополнением к картине.

Натюрморты в графике долгое время оставались в тени и не воспринимались художниками, как серьезные произведения. Развитие графики происходило, благодаря живописи. Нельзя рассматривать историю происхождения натюрморта в графике отдельно от живописного натюрморта, так как они взаимосвязаны друг с другом, ведь графический натюрморт строится на основах, которые были выработаны до его подъема.

Натюрморт окончательно оформляется в качестве самостоятельного жанра живописи в творчестве голландских и фламандских художников XVI – XVII в. - Корнелис Сафтлевен, Франсуа Рейкхалс, Клара Петерс, Франс Снейдерс и другие. (Приложение А, рисунок 2, 3)

С помощью мастерства художники в своих картинах достигали высокого уровня цветопередачи и формы предметов, объединяя их в композиции, тем

самым показывая насколько выразителен, богат и многообразен мир неодушевленных вещей.

В XVII веке впервые зафиксирован в творчестве голландских художников первый авторский натюрморт в графике, как пишет Н.П. Бесчастнов в своем труде «Графика натюрморта», исследуя историю и развитие данного жанра [15].

Этой знаменитой работой Рембрандта Харменса ван Рейна под названием «*Conus maritimus*», изображает ракушку. (Приложение А, рисунок 4) Существование этого произведения говорит о том, что поиски в области графического натюрморта велись уже в ту эпоху, но они были не особо масштабные. Связано это с тем, что в то время на графические натюрморты не было широкого спроса. Живописные полотна удовлетворяли заказчиков, оттого и создавались, и продавались они гораздо чаще [36,38]. Графические работы были представлены в основном в виде гравюрных копий с произведений известных художников.

Искусство гравюры требует высокого уровня мастерства в исполнении, так как оно сложно и уникально, но все же живопись в то время считалась более выразительной и яркой, чем графика. Время графики еще не наступило, богатство возможностей и выразительных средств еще не было открыто. Оттого и поиски в области графического натюрморта тех времен весьма скудны и не отличаются столь бурной историей развития, как у его живописного собрата.

Живописные натюрморты в XVI-XVII веках были новинкой и только приобретали популярность, становясь самостоятельными, наполняясь глубиной и смыслом. Расцвет жанра натюрморта в XVII веке – это настоящее событие в истории искусства, которое помогло дальнейшему развитию всей европейской живописи.

Так, одним из самых прогрессивных видов голландского натюрморта в то время были так называемые «завтраки», составленные из разнообразных бытовых предметов. Так художники стремились отразить окружающий их

предметный мир, несущий в себе особенности жизни нидерландского общества [17]. Одним из предназначений таких натюрмортов было радовать глаз обладателя, украшать помещение, поэтому «завтраки» создавались роскошными и декоративными. Так, например, художник Николас Гиллис в своей картине «Накрытый стол» изображает предметы на столе под разными ракурсами, это позволяет разглядеть зрителю все, что находится на картине. (Приложение А, рисунок 5)

Художник продумывает интересные композиции, чтобы после просмотра оставалось впечатление некоторой интимности, как будто заглядываем в чей-то дом и чью-то жизнь.

В разных странах стали появляться и творить свои мастера натюрморта, отличающиеся индивидуальным стилем творчества и своеобразием его пластических средств. К примеру, в итальянском искусстве это был Микеланджело Меризи да Караваджо, который передает через картины диалог человека и предмета. Как говорил Микеланджело: «Натюрморт требует не меньшего мастерства, чем картина, и написать один цветок ничуть не проще, чем фигуру». (Приложение А, рисунок 6)

В испанской живописи ярко выделяется творчество Хуана ван дер Амена, его работам свойственен глубокий фон, подчеркнутый выделенным светом первый план и напряженная внутренняя драматургия каждого построения. (Приложение А, рисунок 7)

Во французском искусстве XVIII века наметились две тенденции в изображении натюрмортов – декоративная и психологическая. С одной стороны, произведения обрели многоплановость, отчетливую декоративность, красоту изобилия и придворную пышность, как в работах Александра Франсуа Депорта, который отразил на своих полотнах самые впечатляющие трофеи королевской охоты. (Приложение А, рисунок 8)

С другой стороны – натюрморты наполнялись жизненной правдивостью и душевным теплом, которое было навеяно творчеством Жана Батиста Симеона Шардена. Он создает новую концепцию натюрморта, новый взгляд, изображая

на картинах быт простых людей. Его натюрморты полны обыденности, они составлены из бытовых вещей ежедневно используемых в жизни. В своих работах он стремился передать характер вещи, психологию обстановки, и погруженный в созерцание его полотно зритель словно видит за обычными предметами их обладателя, хозяина - реального человека. Одновременно с тем, окутанные мягким теплым сиянием вещи выглядят благородно и притягательно, хотя и скромно. Благодаря точным композициям простых по формам предметов, его натюрморты на долгое время стали образцом для многих поколений художников. (Приложение А, рисунок 9)

В XIX веке, натюрморт проходит путь от романтизма к реализму, а затем - к импрессионизму. Картины начинают наполнять яркий солнечный свет, т.к. импрессионисты рисуют натюрморты в пленэрной манере, и потому видят в них, как и в пейзажах, только воздух и свет.

Очередной подъем жанр переживает в связи с появлением мастеров постимпрессионизма, для которых мир вещей становится одной из основных и важнейших тем.

Одним из таких художников, который придавал особое значение натюрморту, был Поль Сезанн, сосредоточенный на конструктивности и концептуальной геометризации предметов в своем творчестве. Он отрицал импрессионистскую тягу к световоздушным переменам в живописи и искал идеальную композиционную гармонию. Поль Сезанн создает новый подход в написании натюрмортов, что впоследствии повлияло на русских художников, писавших натюрморты.

Так картина Поля Сезанна «Персики и Груши» вызывает ощущение изломанности, неправильности. Получая импульс от реальной природы художник пишет фрукты с разных ракурсов. Сезанн вводит элемент движения и элемент анализа в натюрморт. (Приложение А, рисунок 10)

«Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана, была направлена к центральной точке. Линии,

параллельные горизонту, передают пространство, другими словами, выделяют кусок из природы или, если хотите, той картины, которую всемогущий вечный бог развертывает перед нашими глазами», — писал художник Э. Бернару [26].

Искусство Сезанна можно считать первым шагом к масштабным поискам в области выразительности формы, которые развернутся в начале следующего столетия.

Живопись импрессионистов и постимпрессионистов, определенно, повлияла на развитие цветной графики и на зарождающийся авторский эстамп, возникший в противовес чересчур распространившейся репродукционной гравюре [45].

И если Рембрандт, создающий в XVII веке не только живописные полотна, но и офорты - был исключением из правил, то в XIX веке в графических техниках уже попробовали свои силы большинство профессиональных художников.

Глобальные поиски в области живописного натюрморта в конце XIX - начале XX веков сделали возможным существование творческого натюрморта в графике. Графический натюрморт постепенно начинает проявляться, как самостоятельный жанр. Об этом говорят произведения художников-кубистов, таких, как Пабло Пикассо, а также работы мастеров фовизма, среди которых лидер и основатель течения – Анри Матисс. В своем творчестве художники данных направлений хотели найти и утвердить новые способы передачи пространства и формы, что побуждало их обращаться к натюрморту и его художественным возможностям. (Приложение А, рисунок 11)

Именно в жанре натюрморта можно экспериментировать с формой и пространством, отчего художники сделали его своеобразным местом для воплощения своих художественных замыслов. В данные времена появляются оригинальные натюрморты, которые похожи на красочные плоскостные панно, несущие эмоциональную окраску и сложный художественный образ, а не отражение материальной стороны мира. Важно отметить, что рисунку

художники XX века придавали важнейшее значение, утверждая тем самым свое нововведение также и в сфере графики.

Так, в творчестве А. Матисса рисунок занимает одно из главных мест, а выражение линии в картинах достигает небывалых высот, так как в ней он стремился свести все смысловые и пластические свойства изображаемых предметов. Именно он говорил: «Я просто хочу, чтобы усталый человек глядя на мои работы, вкусил отдых и покой». Графический язык его натюрмортных рисунков становится уникальным, выделяясь среди других своей легкостью и пластичностью. Так же Матисс говорил: «Мы стремимся достичь внутренней гармонии через упрощение идей и пластических форм. Наш единственный идеал заключается в композиционном единстве. Детали вредят чистоте линий и интенсивности переживаний, мы их отвергаем».

Таким образом, творческие достижения и художественные поиски таких художников, как Анри Матисс и Пабло Пикассо, оказали решающее влияние на становление всей графики натюрморта XX века, благотворные плоды которого можно увидеть в работах многих художников.

Ещё одним выдающимся художником XX века, который внёс значительный вклад в развитие графического и живописного натюрмортов, является Джорджо Моранди. Его работы представлены высокой оригинальностью, и их всегда можно узнать среди остальных по особой «морандиевской» светотеневой среде. Натюрморты данного автора представляют собой композиции тесно сгруппированных предметов, близко расположенных друг к другу.

Обращаясь к искусству графического натюрморта и изображая обычные вещи, автор добивается раскрытия непростого духа времени 1940-х годов.

Таким образом, в XX веке развитие графического натюрморта достигло определенно высокого уровня, что позволило художникам с его помощью отразить в своих произведениях самые разнообразные идеи и образы, самые противоречивые мысли и чувства. Благодаря художественным возможностям графики они смогли сделать это наиболее точно и максимально выразительно. (Приложение А, рисунок 12)



В русском искусстве натюрморт появился в XVII веке с целью правдиво и точно передавать предметный мир. В то время появились произведения, настолько реалистично и детально выписанные, что их стали называть «обманками», некоторые из которых можно увидеть в творчестве Г. Теплова. (Приложение А, рисунок 13)

Так на русской почве стало возвращаться то, что уже пышно цвело в странах Европы. Дальнейший подъем натюрморта связан с именами А. Г. Венецианова и И. Т. Хруцкого, которые стремились увидеть прекрасное и значительное в малом и обыденном. Произведения Хруцкого вызывают восхищение у зрителя, благодаря необыкновенно точному, натуралистичному письму. Так же Ф. П. Толстым были выполнены акварельные работы, в которых он старался реалистично изобразить цветы и птиц. Его работы представляют собой натюрморты, обладающие достаточно хорошим композиционным построением. (Приложение А, рисунок 14, 15)

Во второй половине XIX века натюрморт, как часть жанровой картины, стал наполняться идейным содержанием, раскрывая и усиливая острую социальную направленность произведений таких художников, как П. А. Федотов, В. П. Петров, В. Е. Маковский. (Приложение А, рисунок 16, 17) Натюрморт начинает обретать большую смысловую наполненность в полотнах живописцев демократического направления В. Д. Поленов, П. А. Федотов, И. Н. Крамской, В. А. Серов пишут картины, в которых предметы - «мертвая натура» все еще является лишь частью композиции. Среди натюрмортов передвижников главное место занимают «букеты цветов», например, «Букет» В. Д. Поленова (Приложение А, рисунок 18, 19) Эти картины оказали влияние на последующих мастеров живописи и графики.

Особое значение в развитии графического натюрморта имеют карандашные рисунки Михаила Врубеля, созданные на рубеже XIX-XX веков. Это не просто зарисовки, а действительно законченные произведения, обладающие композиционной организацией и конструктивностью. Считается, что в них автор во многом опередил свое время.

Настоящий расцвет натюрморта в русском искусстве связан с произведениями художников начала XX века. Переняв опыт европейского искусства, они оригинально отразили их в своем творчестве, движимые тем же желанием поиска новых возможностей самовыражения в области цвета, формы и пространственного построения.

К лучшим картинам этого периода относятся импрессионистические работы К. А. Коровина, И. Э. Грабаря (Приложение А, рисунок 20); которые обыгрывают бытовой характер вещей рисунки художников «Мира искусств», среди которых А. Я. Головин и другие; декоративные натюрморты П. В. Кузнецова, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина (Приложение А, рисунок 21); яркие, пронизанные полнотой бытия натюрморты мастеров «Бубнового валета» П.П. Кончаловского, И. И. Машкова, А. В. Куприна, Р. Р. Фалька, А. В. Лентулова (Приложение А, рисунок 22); а также натюрмортные постановки К. С. Петрова-Водкина, в которых отражено философское осмысление современного общества. (Приложение А, рисунок 23)

Данные мастера применяли цветовые и фактурные средства для усиленной передачи пластики предметов, используя при этом экспрессивный контурный рисунок и сочную манеру письма, а также подчеркивали геометрическую основу предмета, упрощая его форму и делая ее плоскостной.

Таким образом, за короткое время пройдя чрезвычайно бурный и масштабный период роста в XX веке, русский натюрморт обогатился новыми темами, образами, художественными приемами, и самые лучшие плоды новаторских поисков импрессионистов, кубистов и фовистов навсегда стали частью русской культуры.

Большой шаг был сделан в области становления графического натюрморта. Особый интерес художников к нему возник и неуклонно возрастал, и уже во второй половине XX века графический натюрморт стал почти неотъемлемой частью жизни каждого русского графика.

Развитие графики натюрморта привнесло в русское искусство множество и неповторимых произведений. Среди них линогравюры Н.Н. Купреянова, в

которых словно царит свой особый мир: предметы исполнены очень четко, но отрешенно. Много других известных натюрмортов в графике были исполнены В.А.Фаворским и В.В. Домогацким. (Приложение А, рисунок 24, 25)

Эти художники посвятили большую часть своей творческой жизни натюрморту, и в значительной степени - графическому.

В последней четверти XX века появились другие мастера графического натюрморта, которые любовались и восхищались красотой предметного мира, среди которых такие художники, как Е.И. Дергилева, Г.Н. Соколов, Н.Н. Коротков, А. В. Ганин. В своих картинах они стремились через несложные предметные композиции передать свои чувства и размышления, использовали обыкновенные повседневные предметы, которые окружали их, и благодаря этому очень точно отражали жизнь художника 80-х годов и его творческие поиски. (Приложение А, рисунок 26, 27)

История натюрморта представляет собой сложный путь развития, постепенный переход из разряда тренировочного задания для художников и дополнительного элемента к другим композициям – в ранг самостоятельного и общепризнанного жанра искусства, отражающего дух современности и внутренние проблемы общества. Изначально натюрморт существовал только в живописной форме, но с развитием искусства, с появлением новаторских направлений в вопросе передачи формы и пространства, мастера стали обращаться к графическому натюрморту, и в нем достигать художественных результатов.

## 1.2 Средства и приемы создания художественного образа в графическом натюрморте русских и европейских художников XX века

Рисование - это сложный комплекс практической и мыслительной деятельности. Именно графика, в отличие от живописи обладает особенностями, которые связаны со спецификой использования в творчестве.

В графике главное место занимает линия, в графике она является основным средством выразительности. Линия художника отличается от чертежной. Она эмоционально разнообразна, линия может быть тонкой, ключевой, угловатой, жесткой или изысканной, робкой и решительной.

Активное использование сочетания белого и черного, один из главных изобразительных эффектов, который позволяет создавать контраст.

Также, графика имеет более иллюстративный и декоративный характер, отчего она чаще используется в печати при создании иллюстраций к книгами и в их оформлении [26].

Графика позволяет художнику работать быстро и оперативно, отражая свои эмоции, благодаря доступности этой техники.

Обладая небольшим набором средств, создаются необыкновенные картины, которые можно увидеть на примере графических натюрмортов [21]. В жанре натюрморт автор отражает свое мировоззрение и свой мир.

Художник с помощью предметов отражает свое восприятие реальности, передает некое послание зрителю, которое нужно будет понять и разгадать. Потому все средства выразительности и методы исполнения изображения автор использует исходя из своей идеи и того образа, который он хочет раскрыть и передать, в процессе решая разнообразные эстетические задачи, синтезируя все художественные элементы в единую, гармоничную, содержательную композицию [12].

В данной главе рассматриваются все средства выразительности в графическом натюрморте, и как художники воплощали их в своих работах.

Выразительные средства графики – это линия, точка, штрих и пятно, силуэт. Некоторые авторы используют в своих работах один элемент, и тогда подобная графика носит название «линейной», «штриховой», «точечной», «силуэтной» [47]. А некоторые могут применять несколько элементов сразу, например, точку и штрих, линию и штрих, или штрих, точку и линию, т.е. – вариантов много, и каждый художник сам решает для себя, что ему больше нужно для поставленных художественных целей [9,11].

В Западной Европе и России был проведен формальный поиск орнаментальных и выразительных средств в 1900-1920 году. Художники провели эксперименты в четырех группах натюрмортных изображений: линейных, штриховых, точечных и пятновых.

В результате исследований выделено одиннадцать возможных смешанных групп, состоящих из изображений, построенных на основе сочетания, такие как: линии и пятна; линии и штриха; точки и линии; точки и штриха; пятна и штриха; пятна и точки; точки, линии и пятна; точки, линии и штриха; пятна, точки и штриха; линии, пятна и штриха; точки, линии, пятна и штриха.

Бывает так, что только с помощью линии умелый художник может создать очень многое.

Линия разнообразная, она бывает плавной, прерывистой, волнистой, ломанной, тонкой или жесткой. От того, какие линии формы предметов будут преобладать в картине, будет зависеть и эмоциональное воздействие на человека. Плавные, округлые формы и линии в картине настраивают на спокойные, положительные эмоции на бессознательном уровне, а острые углы и жесткие линии способны наоборот – подчеркнуть ритм, движение, экспрессию и даже агрессию картины.

В графике линия один из просто-воссоздаваемых средств выразительной графики, одновременно с этим она является очень выразительным способом передачи образов.

Многие художники обладали великолепным чувством линии. Но наиболее показательны и известны линейные натюрмортные композиции А. Матисса, в 1940-х годах он создал масштабную серию работ «Темы и Вариации», вместе с тем он написал большое количество натюрмортов с фруктами и цветами, создавая их лишь с помощью линии. (Приложение А, рисунок 28)

Также в работах Пабло Пикассо можно видеть множество использования линий в сочетании со штрихом. (Приложение А, рисунок 29)

В его наследии имеется как черно-белая натюрмортная графика, так и цветная. Черно-белые натюрмортные построения, исполненные с

преобладанием линейных очертаний, помогают понять ход мысли мастера в композиционных поисках кубистического периода. В цветных линогравюрных натюрмортах линия является жестким, заковывающим цветную форму контуром.

Следующее средство художественной выразительности - это штрих. Штрих — это короткий след пера или карандаша, простейший элемент техники рисования. Системой штрихов художник передает пространство, выявляет объемно-пластические свойства предметов, их фактуру, создавая выразительные эффекты динамики, света и тени. Он может быть разным, что позволяет создавать широкие возможности в графике.

Штриховка представляет собой множество коротких частых или редких линий, она легка в выполнении. Ей можно задать тон за короткий промежуток времени, заполнить большое пространство бумаги и добиться различных градаций от темного к светлому.

Примером умелого использования штриха служит творчество Джорджо Моранди, графику которого вполне можно назвать штриховой. В своих натюрмортах 1940-го и 1960-го года, автор использует штрих и заполняет им все поле картины, создавая своеобразный темноту. (Приложение А, рисунок 30)

Автор не проводит четких линий, которые обозначают контур, он создает его с помощью пятен штриха. Для того, чтобы выделить предмет художник оставляет его чистым, делая его композиционным центром картины. Получается, благодаря штриховой среде создается особое настроение, формируя уникальную светотеневую среду.

Уникальный пример штриховки-это творчество Дж. Моранди, но она нечасто используется едино в графике, чаще всего он используется вместе с линией.

Линия и штрих позволяют передать многообразие форм предметов, их границ, тона и объема, а также все плоскости и окружающее пространство.

Русский художник XX века Михаил Врубель выделяется своим драматическим штрихом, в работах «Натюрморт с подсвечником» и «Граненый

стакан» можно увидеть динамичный, частый и выразительный штрих. (Приложение А, рисунок 31) Графика автора, в то время, выделяется своим ярким, контрастным и эмоциональным штрихом.

Штриховка в работе Е. О. Мацеевского «Старые вещи» 1974 года передает темный угол, в котором стоят предметы, и их потертость, старину. (Приложение А, рисунок 32) Белые предметы, выделены светом из темноты, словно выглядывают из прошлого. Контрастное сочетание белого и черного также позволяет выразительно передать узор паутины, разросшейся над полкой, и тем самым углубить впечатление от картины.

Штрих позволяет открыть художнику широкие возможности, так как в процессе штриховки образуется штриховое тональное пятно, густоту которого можно менять и передавать разнообразные градации тона.

Следующее средство выразительности в графике позволяет достигать оригинальных и интересных образов – это точка.

Чаще всего точечную графику можно наблюдать в таком виде печатной графики, как офорт, при которой на изображении остается зернистый след, состоящий из мельчайших точек и напоминающий карандашный или угольный рисунок [30].

Так, художником XX века Н.Н. Коротковым прослеживается выразительность использования точки. В картине «Яблоко. (Приложение А, рисунок 33) В результате получилась светлая картина, немного нереалистичная, но живущая в своем мире, а точечное окружение способствует созданию обманчивого пространства. Точечная техника позволяет наполнить простую картину игрой света, нежностью, некой легкостью.

Цвет в графике более условен, т.к. над ним главенствуют форма и рисунок, но все же он определенно может быть привнесен в виде одного локального цвета или нескольких, что будет дополнительно создавать определенный колорит и влиять на психоэмоциональное восприятие картины. Например, добавление теплых или холодных цветов позволяет создавать графические композиции с особым настроением. Потому в графике нельзя забывать о правилах цветовой

гармонии и свойствах цвета, которые в свою очередь обязаны работать на более глубокое раскрытие образа [33].

А. Ливанов, русский художник, необычно подошел к использованию цвета и применял в своем творчестве рисование цветными карандашами. Данная техника вместе с художественным мастерством привели к созданию весьма выразительных натюрмортных зарисовок. В них художник стремился отобразить сиюминутное состояние окружающего мира. Он считал, что естественное освещение при длительном рисовании меняется слишком быстро, что мешает правдивости передачи изображаемого. Использование цветных карандашей помогло ему уловить момент. В результате такие натюрмортные зарисовки, как «Химическая посуда» 1985 года, действительно отражают яркое солнечное освещение. Возникает ощущение, словно свет проникает сквозь разноцветное стекло и оставляет радужные блики. И хотя художник использует не так много цветов, создается яркое и живое впечатление. Так графический натюрморт стал для данного художника своеобразной творческой лабораторией, а легкость и выразительность графических средств помогли создать естественный и красочный образ. (Приложение А, рисунок 34, 35)

В графике активно применяются такие средства графики, как пятно и силуэт, возможна комбинация с другими элементами графики.

Пятно в отличие от точки и линии заполняет большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно увеличивается количество средств построения формальной композиции, оно может быть штриховым, а также представлять собой замкнутую залитую цветом пространство бумаги.

В графике одним из основных изобразительных элементов является пятно. Контраст черного и белого в графике предоставляет возможность точно и быстро передать черты облика, чтобы картина была выразительна, также важно подметить особенности очертания форм того или иного предмета и дать характерные его детали.

Для каждого художника, который пишет натюрморт важно, чтобы зритель чувствовал настроение и передачу определенного быта через него. Предметы,



изображенные на картине должны выглядеть лаконично, обеспечив правильное освещение.

При передачи настроения в натюрморте художник использует не только средства выразительности графики и форму, но и ракурс, так как он является одной из эффективных изменений форм для предметов.

При помощи ракурса художник определяет с какой стороны он будет приступать к работе, с какой стороны ему лучше виден объект. При выборе ракурса художник опирается только на свои задумки, на идею, с которой он подойдет к написанию работы.

Большая часть натюрмортов написана с привычного для человека ракурса, для того, чтобы зритель не запутался, и не гадал какой же предмет изображен на картине. При выборе ракурса художник старается передать зрителю его историю.

Некоторые художники используют резко выраженный ракурс, изменения в формы в пространстве связаны с направлением диагональных линий и разных углов наклона в пространстве.

Художник-педагог изобразительного искусства П. Чистяков предложил своему ученику В. Серову нарисовать лежащий на столе, под небольшим наклоном, карандаш. Для правильно построенного изображения нужно сопоставить пропорции всех граней карандаша, тем самым найти их сокращения в пространстве.

Ракурс прежде всего связан с определением отношения художника к изображению, с месторасположением линий горизонта.

Так посмотрев на картину К. Коровина «Натюрморт с портретом В.В. Перцовой» замечаем привлекательную девушку с прекрасным букетом цветов на столе в солнечный день, но присмотревшись, Натюрморт написан под почти незаметным ракурсом снизу-вверх и расположен на переднем плане, за счет этого букет с цветами является композиционным центром натюрморта. (Приложение А, рисунок 36)

Художник К. Петров-Водкин в своих натюрмортах изображал предметы в сферической перспективе. Он искал «живую видимость», организовывал пространство рассчитанную на зрителя. Петров-Водкин говорил: «Я смотрю на картину так, как на нее в дальнейшем будет смотреть зритель».

Предметы в натюрмортах художника взяты с высокой точки зрения, они взаимодействуют друг с другом. Мир вещей показывает богатство изобразительных возможностей. Художник демонстрирует предметы с разных сторон, их можно видеть сверху, снизу, сзади или боку. В отражении и преломлении композиции предметов они образуют динамическое целое. (Приложение А, рисунок 37)

В своей выпускной квалификационной работе используется художественный прием, которым писал свои картины нидерландский художник XX века Кенне Грегуар.

Он использует в своих картинах необычный ракурс, «взгляд прямо» и «взгляд сверху», как бы совмещая их в одну композицию, позволяя зрителю мыслительно «парить» над картиной, рассматривая все то, что изобразил художник.

Филигранные композиционные приемы и высокий уровень изображения различных текстур предметов – фарфора, дерева, стекла, являются отличительной чертой художника. (Приложение А, рисунок 38, 39)

Рассматривая ракурс, как средства выражения в композиционном рисунке, учащимся придется встретиться с острым пространственным видоизменением форм, при рисовании натюрморта.

Рисование натюрморта с разных точек зрения, с изменением линии горизонта, благотворно влияют на развитие фантазии и воображения, тем самым укрепляют понимание ракурса.

Работа над разнообразной передачей ракурса обостряет восприятие, положительно влияет на освоение рисунка, а также развивает яркое представление пространственного воображения.

## Выводы по первой главе

Итак, в первой главе рассматривается история графического натюрморта, а также приводятся примеры конкретных произведений с анализом их художественно-выразительных приемов и средств.

Первый параграф затрагивает историю становления жанра в целом, включая и живописный, и графический натюрморт. Не представляется возможным рассматривать их отдельно друг от друга, так как у них много общего, в частности в плане композиционных построений. К тому же многие открытия, сделанные художниками живописцами в области натюрморта, оказали огромное и значительное влияние на становление и утверждение натюрморта в графике.

В результате был сделан вывод, что натюрморт как жанр появился далеко не сразу, и долгое время не привлекал большого интереса со стороны художников. Он зародился в XVI-XVII веках, с появлением натюрмортов голландских и фламандских художников, доказавших, что изображение предметов может представлять собой настоящее произведение искусства.

С того момента натюрморт начал развиваться, углубленно изучаться и претерпевать изменения, связанные с различными периодами в искусстве.

Начиная с XX века, когда произошел коренной сдвиг эстетических традиций в связи с бурной творческой деятельностью фовистов, импрессионистов и кубистов - получил свой толчок к развитию и графический натюрморт.

В результате стало появляться все больше натюрмортных произведений, выполненных в графике, а ко второй половине XX века к ним в той или иной степени обращались уже практически все художники.

Таким образом, графический натюрморт смог полностью раскрыть себя только в XX веке и с той поры все чаще и чаще встречается в творческих работах.

Второй параграф посвящен перечислению значимых графических различных графических средств выразительности, примененных в них для создания художественного образа, с примерами их использования в работах художников.

Были рассмотрены работы А. Матисса, П. Пикассо, Дж. Моранди, Е. О. Мацеевского, Д.И. Митрохина, Н.Н. Короткова, А. Ливанова, Н. Н. Купреянова, Э. Голлербаха.

В результате анализа работ художников, удастся распознать передачу настроения в натюрморте, ведь используются не только средства выразительности графики и форма, но и ракурс, так как он является одной из эффективных изменений форм для предметов.

При помощи ракурса художник определяет с какой стороны он будет приступать к работе, с какой стороны ему лучше виден объект. При выборе ракурса художник опирается только на свои задумки, на идею, с которой он подойдет к созданию работы.

Рассмотрены работы знаменитых художников, которые писали свои картины под разными необычными ракурсами К. Коровин, К. Петров - Водкин, Кенне Грегуар.

В результате был сделан вывод, что язык графики удивителен и богат, и позволяет создавать самые необычайные образы ничуть не хуже, чем язык живописи. И сам жанр – натюрморт – обладает большими изобразительными воздействиями. В нем раскрывается не только материальная сущность предмета, но и индивидуальность мыслей и чувств творца, его взгляды на жизнь. Вместе с конкретным изображением вещей в натюрморте в образной форме передаются существенные стороны жизни, отражаются эпоха, а также важные исторические события.

Таким образом, проведенное историческое исследование позволило глубоко проникнуться самой сутью жанра и вдохновиться многочисленными примерами работ выдающихся художников, чтобы ответственно и с душой подойти

## Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы

### 2. 1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы

Для выполнения выпускной квалификационной работы была выбрана тема натюрморт, так как натюрморт занимает важное место в обучении изобразительному искусству. Обоснование выбора этой темы заключается в том, что через натюрморт можно решить, как учебные задачи, так и творческие.

Интерес к жанру натюрморт всегда был высоким, так как составлением композиции для натюрморта сталкиваемся часто, думая, куда поэффектнее поставить вазу с цветами, как расставить вещи на полке, либо как оформить посуду на столе, чтобы выглядело эстетично.

Обучение в Поволжской академии образования и искусств подарило мне настоящую любовь к жанру натюрморт. На творческих занятиях педагоги составляли замечательные постановки из предметов, позволяя нам участвовать в их расстановках. Задействовав студентов в процессе, педагоги, тем самым, старались научить нас основам композиции.

Натюрморт позволяет не только изучить и развить знание определенных законов изобразительной грамоты, но и решить конкретные учебные задачи в зависимости от выбора конкретной темы.

Рассмотрев множество работ художников, которые писали картины в жанре натюрморт, было замечено, что этот жанр может ярко раскрыть внутренний мир художника, передать эмоциональное настроение на момент написания картины и определить профессионализм автора.

Следующим показателем, увлечением данной темой, было заинтересованность к графическому искусству. Управление линиями, позволяя менять их размер, длину, толщину, изгибы, преломление, четкость, всегда держит художника в определенных рамках, не позволяя сделать ошибок.

Графика дает возможности передачи разнообразных фактур, состояний и выразительности.

Исходя из этого, в качестве направления практической части бакалаврской работы были выбраны жанр натюрморт и вид изобразительного искусства графика.

Для выполнения данной ВКР было обращение к произведению Ивана Шмелева «Лето Господне», обусловлено желанием воспроизвести в своих творческих натюрмортах атмосферу того времени, убранство комнат, памятных дней, и кушанья.

Выбору данной темы способствовало заинтересованность данным произведением. Иван Шмелев ярко описывает воспоминания мальчика, они надежно запечатлены в его памяти, благодаря его природной одаренности и чуткости восприятия мира. В книге много подробных описаний еды. Читая произведение проникаешь временем и бытом, как готовятся к праздникам, как выбирают продукты, подробно описывается каждое кушанье.

В результате темой практической части было выбрано «Серия графических натюрмортов по произведению И. Шмелева «Лето Господне».

В процессе изучения времени, которое описывается в произведении были рассмотрены особенности сервировки столов к праздникам.

Исследование данного времени позволило проникнуться его историей, а также детально рассмотреть предметы быта, посуду, которой накрывали столы и в общем жизнь того времени.

Каждый графический натюрморт выдался индивидуальным, на праздники накрывали богатые разнообразными блюдами столы, это можно заметить на некоторых работах.

На одной из работ показан натюрморт рабочего стола отца, Сергей Иванович состоял в купечестве, содержал бани, купальни, портомойни, поэтому на работе показаны старины счеты, антиквариатные часы, чернильница того времени и конечно же гроссбух, в котором отец Ивана вел свои дела и отчеты.

Написанная столярная мастерская содержит в себе изображение предметов XIX века, до написания работ, была выполнена теоретическая задача, изучение столярного дела и столярных мастерских, какие инструменты использовались в то время, как они выглядели, какая у них была фактура и форма, все это передается через работы.

Следующей задачей было изучение постного рынка в XIX веке. В произведении особым событием для мальчика состоялась поездка на постный рынок. В работе показана попытка изобразить рыбную лавку, которая была на том рынке. Разнообразные виды рыб, изучение видов тар, в которых они находились, вся эта работа проделана перед написанием картины.

Множество предметов приходилось искать на разнообразных торговых платформах, так как эти вещи XIX века, то их было трудно найти.

Для воспроизведения творческих работ были отобраны следующие технологические средства: гладкая тонированная бумага формата А3, представленная в светлом охристом оттенке, Темно-коричневая ручка (линер), с помощью которой передавался абрис, форма, тон и светотень предметов. Для поисковых эскизов использовался простой карандаш и ластик.

Было решено создать 5 натюрмортов для полноценной графической серии, каждый натюрморт по тематике отличается, «Пасхальный натюрморт», «Рабочий стол отца», «Чаепитие», «Столярная мастерская», «Рыбная лавка».

В результате практическая часть выпускной квалификационной работы представляет собой серию графических натюрмортов по произведению И. Шмелева «Лето Господне», выполненных с помощью темно-коричневой ручки на тонированных листах формата А3.

## 2.2 Этапы создания серии графических натюрмортов по произведению И. Шмелева «Лето Господне»

На начальном этапе работы происходил отбор предметов, составлялись постановки из имеющихся предметов XIX века, таких как, чашки для чая, заварочного чайника и предметов, которых, к сожалению, по невозможности приобрести и рассмотреть вживую приходилось искать на просторах интернета, затем производились поиски удачных композиционных решений на небольших бумажных эскизах размером 15x20 см. (Приложение Б, рисунок 1-6)

В процессе композиционных поисков менялось видение того, как в конечном итоге будут выглядеть работы. Изначально предполагалось, что во всех работах будет виден только натюрморт, но впоследствии было принято решение для большей выразительности дополнительно отобразить часть окружающей обстановки. Таким образом, натюрморт стал включать в себя изображение интерьера, и на эскизах стали фигурировать силуэты серванта, клетки с птицей, настенных часов, окна, картин, предметов столярной мастерской, что заметно усложнило композиции и сделало их более интересными.

Сначала был разработан и утвержден эскиз для первого натюрморта «Пасха» из серии. (Приложение Б, рисунок 7)

Первая работа стала основополагающей для всех остальных. Её пример стал образцом для последующих натюрмортов, так как предполагалось выполнить серию в едином стиле, чтобы работы сочетались друг с другом, и между ними не возникало дисгармонии при передаче художественного замысла, для этого все работы выполнены основываясь на стилистике художника Kenne Gregoire, он рисует с использованием изометрической перспективы.

Далее согласованный эскиз был перенесен на заявленный формат А3, и началась работа над одной картин из серии графических.



Работа велась поэтапно и разборчиво, научным руководителем прослеживался каждый проделанный шаг. Чтобы не перепутать тоновые отношения, был избран способ работы от самых темных предметов - к более светлым. Изначально штриховкой были заполнены те предметы, которые являются наиболее темными, чтобы задать самый плотный тон, относительно которого набирались остальные. Во время работы оставались незаштрихованные места, которые предназначены для бликов и светлых пятен на предметах. За счет этого они выделялись на светло охристом цветом бумаги и не терялись среди остальных предметов.

На детальную проработку и покрытие штриховкой каждого предмета уходило в среднем 1-2 часа.

В итоге был доведен до итогового состояния натюрморт №1, при взгляде на который мы в первую очередь видим фигуру металлического самовара XIX века, который, выразительно выделяясь на светлом фоне, служит центром данной композиции.

Активным элементом также является рядом стоящего заварочного чайника. Чтобы силуэт чайника не был настолько активным – была добавлены спинки венецианских стульев вычурной формы, благодаря чему слегка приглушилось резкое очертание носика чайника, что сделало его массу в целом более уравновешенной.

Таким образом, был создан лаконичный и изысканный натюрморт, который обладает описанием времени и быта того времени. (Приложение Б, рисунок 8)

Следующим этапом работы была разработка эскиза для натюрморта №2 «Столярная мастерская». (Приложение Б, рисунок 9)

Активными центрами на втором натюрморте являются фигура деревянного ящика для инструментов, а также висящие на стене пила, топор, молоток, разнообразных предметов для столярного дела.

Разнообразная по фактуре, и контрастная композиция уравновешивается паузами светлой деревянной стены, на которых присутствует множество

дополнительных элементов в виде подложки, на которой висят инструменты и рядом расположенного фартука.

В целом, композиция располагает к себе своей рабочей обстановкой столярного дела, здание, в котором происходит труд и работы с деревом. (Приложение Б, рисунок 10)

После создания второго натюрморта, появилась задумка составить две вертикальных и три горизонтальных работы, третий натюрморт «Рыбная лавка» получился горизонтальным, что и воплотилось в эскизе для натюрморта №3. (Приложение Б, рисунок 11)

Особенностью данной работы является то, что на ней присутствует деревянный длинный стол, который занимает значительную часть композиции и внесен в нее практически полностью, что получилось благодаря выбранному вытянутому горизонтальному формату. (Приложение Б, рисунок 12)

На данном натюрморте мы видим большое количество темных коричневых пятен, что придает работе строгое и легкое историческое настроение. Эта работа похожа на две предыдущие, где использованный сервиз создавал более строгое впечатление, а инструменты во второй работе были железными и потому темными. Здесь же левая темная часть картины, весы и гири образуют ряд темных пятен, которые подчеркиваются относительно светлому столу.

После завершения работы над третьим натюрмортом, было принято решение снова использовать вертикальный формат, чтобы все работы в этой серии смотрелись органично рядом друг с другом. Потому был разработан эскиз для натюрморта №4 под названием «Рабочий стол отца». (Приложение Б, рисунок 13)

В нем присутствует та же контрастность между фоном и предметами, как и в натюрморте №1. В предметном плане он отличается внедрением изображения очертаний людей, которые присутствуют в фотографиях на столе. Данное решение наполняет работу ощущением присутствия живого человека, хозяина всех этих вещей, хотя его и не видно. Для подчеркивания формата добавлены вытянутые часы и клетка с птицей, также вторят вертикальным линиям лампа и

счета. Вертикальные продолговатые формы монет, соединяясь с чернильницы, связывают верхнюю и нижнюю части работы. Это в свою очередь делает композицию более цельной. (Приложение Б, рисунок 14)

Последний пятый натюрморт был третьей в серии работой, выполненной на вертикальном формате, который подчеркивался соответствующим подбором предметов под названием «Чаепитие». (Приложение Б, рисунок 15) Данный натюрморт отличает наличие изящного самовара с двумя заварочными чайниками, а также высокого серванта. Цветы в вазе и свежими фруктами на столе наполняют работу весенним и радостным настроением. достаточно пустое и свободное пространство верхней части работы.

Строгому и праздничному настроению работы способствует также, относительная темнота тонов и наличие сильных контрастов. (Приложение Б, рисунок 16)

В результате было создано 5 графических произведений, объединенных общей целью – передать образ быта XIX века в натюрмортах по произведению И. Шмелева «Лето Господне».

Далее работы были оформлены в паспарту и рамы. Цвета паспарту и рам были выбраны в соответствии с особенностями графических листов и с учетом того, чтобы вся серия смотрелась гармонично и старинно.

Проделанная работа позволила максимально проявить творческие способности, а также те умения и навыки, которые были накоплены за годы обучения в стенах Поволжской православной академии. Самостоятельное решение всех возникающих задач в процессе выполнения серии работ, продумывание и составление сложных натюрмортных композиций, внимательная и кропотливая работа над каждым фрагментом картин и каждой деталью - все это стало уникальным опытом, который будет бесценен для всей дальнейшей профессиональной деятельности, как в области изобразительного искусства, так и в сфере педагогики.

## 2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы

Материал данной выпускной квалификационной работы может быть применен в качестве наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также в качестве иллюстративного материала для учеников младших классов общеобразовательных школ на уроках, посвященных жанру натюрморта.

Данная серия работ может служить образцом для учеников, выполняющих свои работы. Также на примере данных натюрмортов можно наглядно иллюстрировать способы применения композиционных приемов и выразительных средств графики [8,19].

В русле методического исследования были разработаны план-конспекты уроков для учеников младшей и средней школы, один из которых был воплощен во время педагогической практики в общеобразовательной школе №70 г.о. Тольятти.

Первый урок представляет собой работу над тематическим натюрмортом под названием «Профессии». (Приложение В)

Идея возникла во время прохождения педагогической практики. Дети всегда интересовались именно этой темой, им было предложено изучить жанр натюрморт при помощи интересующей их темы профессий. В процессе обучения детям были представлены основы композиционного построения натюрморта, целью которого было изучить предложенную тему, с помощью предметов, используемых для различных профессий.

На уроках изобразительного искусства вместе с учениками были разобраны этапы построения натюрморта. Значительная часть времени была посвящена изучению натюрморта, как основного жанра изобразительного искусства.

Благодаря тому, что учитель сопровождал учеников на каждом этапе рисования и своевременно помогал тем, у кого что-то не получалось –

практически все дети успешно справились с заданием, не испытывая при этом неуверенности.

Стоит отметить также и то, что тематический натюрморт профессий очень понравилась детям. Урок был проведен с разнообразными иллюстрациями из детских книг, которые заинтересовали и воодушевили детей, это позволило им полностью погрузиться в тему урока.

Свободная композиция открывала для них поле для творческих экспериментов, и потому все работы получились разнообразными. Многие дети старались создать свой неповторимый натюрморт с предметами профессии, которую они выбрал. Именно поэтому работы получились непохожими и интересными (Приложение Г, рисунок 1-4)

В качестве продолжения заявленной тематики был разработан урок, посвященный пасхальному натюрморту. (Приложение Д) В нем предполагается сформировать у детей умения выделять главное и понимать, что такое композиционный центр.

С помощью презентации и наглядных примеров ученикам объясняется, понимание композиционного центра. Ученики поняли, что композиционный центр это самое главное в картине, что без него совсем не будет композиции, и все «развалится». Таким образом будет соблюдаться так необходимый в обучении, а в особенности для детей-визуалов, метод наглядности. (Приложение Е, рисунок 1-4)

В обоих уроках дети пользуются разнообразными средствами графики – акварелью, цветными карандашами, фломастерами и гелиевыми ручками. Это позволяет им рисовать гораздо легче и быстрее.

Таким образом, разработанные уроки позволяют использовать в педагогических целях тот потенциал, который заложен в использовании графического натюрморта. С его помощью можно оказывать благотворное влияние на личностное развитие детей по многим аспектам, включающее умение чувствовать, мыслить, анализировать действительность и видеть в ней прекрасное [2, 11].

## Выводы по второй главе

Вторая глава посвящена практической части выпускной квалификационной работы и состоит из трех параграфов.

В первом параграфе обосновывается выбор темы творческой работы и техники ее воплощения. Был сделан вывод, что основанием для выбора направленности творческого задания послужили следующие причины: интерес к жанру натюрморта и его особенностям; любовь к графическому искусству; увлечение бытом, эстетикой XIX века и семейными ценностями произведения «Лето Господне» И. Шмелева.

Все перечисленные составляющие нашли отражение в избранной теме, которая к тому же соответствует современному состоянию и перспективам развития художественного образования, культуры и искусства.

Во втором параграфе последовательно описываются этапы работы над творческим заданием и тот путь, который был проделан в ходе создания графических натюрмортов, а также проводится анализ художественных приемов и средств выразительности, использованных в каждом из них. Был сделан вывод, что проведенная практическая деятельность представляет собой уникальный и бесценный опыт воплощения в целой серии работ индивидуального 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 младших и средних классов общеобразовательной школы. Был сделан вывод, что в педагогической области возможности использования графического натюрморта необычайно широки, с его помощью можно привносить в процесс обучения множество интересных элементов и заданий, которые будут благотворно влиять на развитие и воспитание детей.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, жанр графического натюрморта имеет далеко не последнее место в современном мире, так как обладает большим творческим и развивающим потенциалом.

В педагогической области обучение графическому натюрморту позволяет развивать у детей эстетическое и осмысленное восприятие действительности, фантазию и творческие способности, а также необходимые практические умения и навыки рисования. Помимо этого, процесс компоновки, построения и прорисовки натюрмортов в графике развивает мышление обучающихся, умение анализировать, обобщать, выделять в своей работе главное.

Для художников он служит «творческой лабораторией», поскольку позволяет экспериментировать, создавать что-то оригинальное и необычное, а также глубже постигать действительность. В жанре натюрморта наиболее полно раскрываются пластические и колористические возможности мастера, выявляются его стилистические особенности и взгляды на жизнь.

Выразительные возможности графики позволяют создавать проникновенные художественные образы, вызывающие гамму чувств и ассоциаций. Благодаря универсальности и доступности технических средств, она позволяет запечатлевать образы быстро и живо, даруя художникам свободу самовыражения.

Натюрморту пришлось пройти долгий путь, чтобы прийти к статусу полноправного жанру искусства, а чтобы художники стали создавать графические натюрмортные композиции, являющиеся самостоятельными произведениями - потребовалось еще больше времени.

Благодаря развитию эстетических представлений и технических возможностей – мы можем дальше изучать и углублять искусство графического натюрморта.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аверьянов, В. В. Энциклопедический словарь художника-графика / В. В. Аверьянов. – Москва : АЛЕВ-В, 2009. – 328 с.
2. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство / А. Д. Алехин. – Москва : Просвещение, 1984. – 160 с.
3. Александрович, А. Б. Основы композиции в учебном рисунке : учеб.-метод. пособие по дисциплине «Рисунок» / А. Б. Александрович. - Минск : УП «Технопринт», 2001. - 79 с.
4. Бенуа, А. Н. Русское искусство XVIII - XX веков /А. Н. Бенуа. – Москва : Яуза, Эксмо, 2004. - 554с.
5. Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2014. – 304 с.
6. Болотина, И. С. Проблемы русского и советского натюрморта / И. С. Болотина. – Москва : Советский художник, 1989. – 192 с.
7. Борисовская, Н.А. Графика в жизни человека / Н.А. Борисовская. – Москва : АСТ, 2010. – 800 с.
8. Валькова, Л. В. Натюрморт как средство развития художественных навыков / Л. В. Валькова // ИНФОУРОК: сайт. – URL: <https://infourok.ru/kurovaya-rabota-natyurmort-kak-sredstvo-razvitiya-hudozhestvennyh-navykov-4917327.html>. – (дата обращения: 16.03.2022) Текст: электронный
9. Виппер, Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670г.) / Б. Р. Виппер. – Москва : Искусство, 1962. – 520 с.
10. Виппер, Б. Р. Проблема и развитие натюрморта / Б. Р. Виппер. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 384 с.
11. Волков, И.П. Приобщение школьников к творчеству / И.П. Волков. – Москва : Просвещение, 1982. – 140 с.



12. Гаптилл, А. Л. Работа пером и тушью / А. Л. Гаптилл. – Минск : Попурри, 2019. – 256 с.
13. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги / Ю. Я. Герчук. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 320 с.
14. Герчук, Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства [Текст] / Ю.Я. Герчук. - М: РИО. - 1994. - с.245.15. Голландские мастера натюрморта // smallbay.ru: сайт. – URL: [https://smallbay.ru/article/holland\\_still-life.html](https://smallbay.ru/article/holland_still-life.html). – (дата обращения: 09.05.2022) Текст: электронный
15. Голлербах, Э. Ф. История гравюры и литографии в России / Э. Ф. Голлербах. – Москва : Абрис Олма, 2017. – 362 с.
16. Гулина, А. В. Символический язык натюрморта / А. В. Гулина // Образовательная социальная сеть nsportal.ru: сайт. – URL: <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/12/17/issledovatel'skaya-rabota-simvolicheskiy-yazyk-natyurmorta>. – (дата обращения: 09.05.2022) Текст: электронный
17. Заметки о рисунках серии «Темы и Вариации» // Henri Matisse: сайт. – URL: [http://anrimatiss.ru/o\\_risunkah\\_temy/](http://anrimatiss.ru/o_risunkah_temy/). – (дата обращения: 16.05.2022) Текст: электронный
18. Звонцов, В. М. Основы понимания графики / В. М. Звонцов. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 72 с.
19. Звонцов, В. М. Офорт. Техника. История / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – Санкт-Петербург : Аврора, 2004. – 272 с.
20. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам / Л.Н. Зорин. – Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 112 с.
21. Корнилов., П. Е. Офорт в России XVII-XX веков / П. Е. Корнилов.. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1953. – 144 с.
22. Косминская, В. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей. Учебное пособие / В. Б. Косминская, Н. Б. Халезова. – Москва : Просвещение, 1987. – 128 с.

23. Корзухин, А. Натюрморт сегодня /А. Корзухин // журн. «Творчество». - 1973. - №7. - С. 4-10.
24. Костин, В. К. С. Петров-Водкин /В. Костин. - М.: Сов. Худ-к, 1986. - С. 5-15.
25. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах / В. С. Кузин. – Москва : Просвещение, 1984. – 319 с.
26. Кузнецов, Ю. И. Западноевропейский натюрморт / Ю. И. Кузнецов. – Москва : Советский художник, 1966. – 226 с.
27. Левидова, М. М. Натюрморт /М. М. Левидова. - М.: Сов. Худ-к, 1953. - 15с.
28. Леман, И. И. Гравюра и литография. Очерки истории и техники / И. И. Леман. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 300 с.
29. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция / Г. М. Логвиненко. – Москва : Владос, 2008. – 160 с.
30. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. – Москва : Владос, 2006. – 240 с.
31. Люблинская, А. А. Учителю о психологии младшего школьника / А. А. Люблинская. – Москва : Просвещение, 1977. – 224 с.
32. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы / Б.М. Неменский, Л. А. Неменская. – Москва : Просвещение, 2011. – 128 с.
33. Обухов, В. М. История жанров. Натюрморт /В. М. Обухов. - М.: Аст-Пресс, 2002. - 215с.
34. Останина, С. П. Энциклопедия натюрморта /С. П. Останина. - М.: Олма-Пресс, 2002. - 352с.
35. Оськина, И. Н. О развитии современной печатной графики / И. Н. Оськина // Hallart.ru: сайт. – URL: <http://hallart.ru/other/on-the-development-of-modern-prints>. – (дата обращения: 04.05.2022) Текст: электронный
36. Ракова, М. М. Русский натюрморт конца XIX - начала XX века / М. М. Ракова. – Москва : Искусство, 1970. – 112 с.

37. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства к. XIX - н. XX вв. /Д. В. Сарабьянов. Москва : Аст-Пресс, 2001. - 303с.
38. Семейные ценности и традиции русской православной культуры / Лебедева О.В. // Городской методический центр mosmetod.ru: сайт. – URL: [semyarossii.ru/component/k2/item/333семейные-ценности-и-традиции-русской-православной-культуры.html](http://semyarossii.ru/component/k2/item/333семейные-ценности-и-традиции-русской-православной-культуры.html). (дата обращения: 10.05.2022) Текст: электронный
39. Сидоров, А. А. Графика / А. А. Сидоров. – Москва : Искусство, 1949. – 150 с.
40. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 2008. – 392 с.
41. Тарасов, Ю. А. Голландский натюрморт XVII века / Ю. А. Тарасов. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 2004. – 166 с.
42. Технологические особенности выполнения натюрморта в графике // Библиофонд: сайт. – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813512>. – (дата обращения: 04.05.2022) Текст: электронный
43. Тугендхольд, Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства /Я. А. Тугендхольд. М.: Сов. Худ-к, 1987. - 320с.
44. 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: 21.05.2022) Текст: электронный
45. 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: 11.05.2022) Текст: электронный

46. Шмелев И. С. / Лето Господне // Библиофонд: сайт. – URL: [http://modernlib.ru/books/shmelev\\_ivan\\_sergeevich/let](http://modernlib.ru/books/shmelev_ivan_sergeevich/let). – (дата обращения: 04.05.2022) Текст: электронный

47. Шокарева А. Дворянская семья: культура общения: русское столичное дворянство первой половины XIX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. 300 с.

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

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 1. Робер Кампен, «Троица. Мадонна с младенцем у камина», 1430 г.



Рисунок 2. Франсуа Рейкхалс «Плоды и омар на столе», 1640 г.



Рисунок 3. Клара Петерс, «Натюрморт с сырами, артишоком и вишнями», 1625 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 4. Рембрандт ван Рейн,  
«Conus marmoreus», 1650 г.



Рисунок 5. Николас Гиллис, «Накрытый  
стол», 1611 г.



Рисунок 6. Микеланджело Меризи да  
Караваджо, «Натюрморт с цветами и  
фруктами», 1590 г.

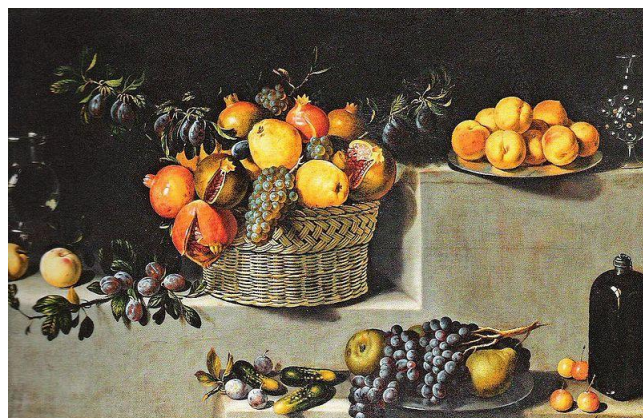


Рисунок 7. Хуан ван дер Хамен, «Натюрморт  
с фруктами и стекляннная», 1629 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 8. Депорт Франсуа, «Натюрморт с дичью и фруктами», 1707 г.



Рисунок 9. Жан-Батист Симеон Шарден,  
«Скат», 1728 г.



Рисунок 10. Поль Сезанн, «Персики и  
груши», 1895 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 11. Анри Матисс, «Арумы, ирисы и мимоза», 1913 г.

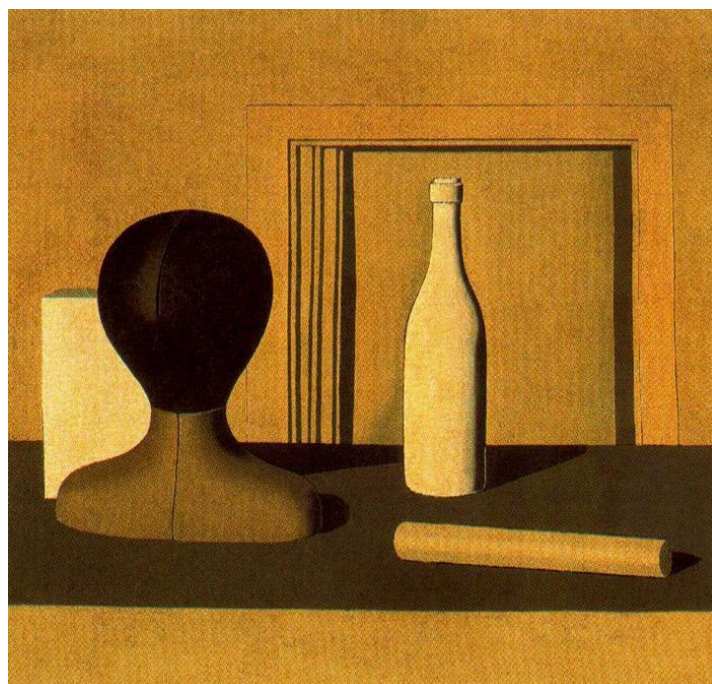


Рисунок 12. Джорджо Моранди, «Метафизический натюрморт», 1918 г.



Рисунок 13. Григорий Теплов, «Натюрморт с нотами и попугаем», 1737 г.



Рисунок 14. И. Хруцкий, «Натюрморт с вазой», 1832 г.



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников

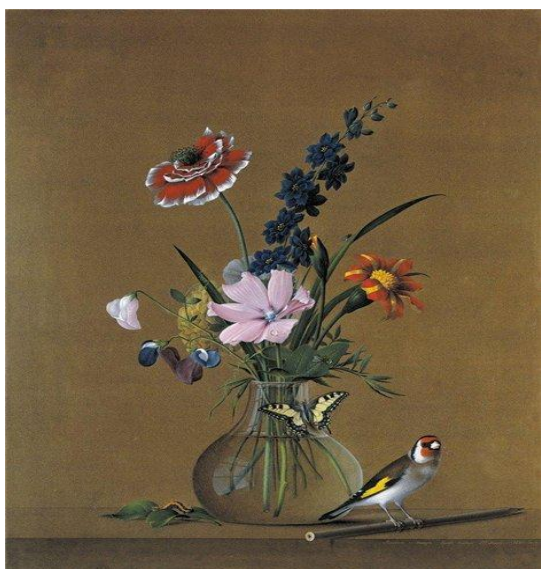


Рисунок 15. Ф. Толстой, «Букет цветов, бабочка и птичка», 1820 г.



Рисунок 16. П. Федотов, «Свежий кавалер», 1846 г.



Рисунок 17. В. Петров, «Первые христиане в Киеве», 1880 г.



Рисунок 18. В. Поленов, «Букет цветов», 1880 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 19. П. Федотов, «Завтрак аристократа» фрагмент, 1848 г.



Рисунок 20. К. Коровин, «Натюрморт с омаром», 1930 г.



Рисунок 21. А. Головин, «Розы и фарфор», 1910 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников

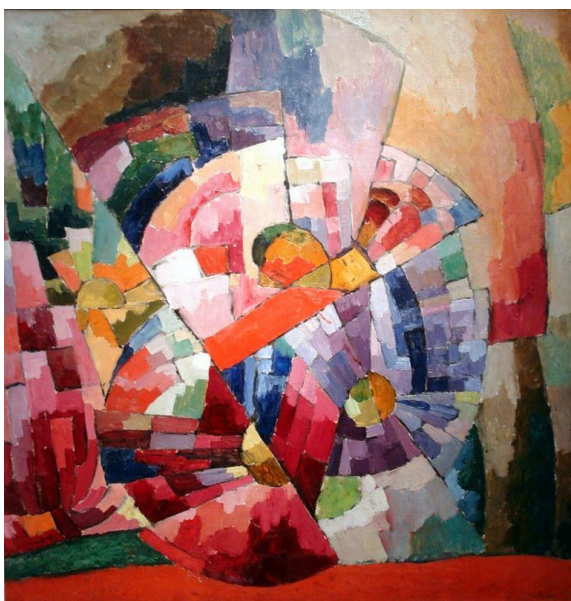


Рисунок 22. В. Ленгулов, «Астры», 1913  
г.



Рисунок 23. К. С. Петров-Водкин, «Селедка»,  
1918 г.



Рисунок 24. В. Фаворский, «Натюрморт с  
книгами», 1919 г.



Рисунок 25. Н. Купреянов, «Натюрморт с  
лампой», 1920 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 26. Е. Дергилева, «Красная рыба»,  
1952 г.

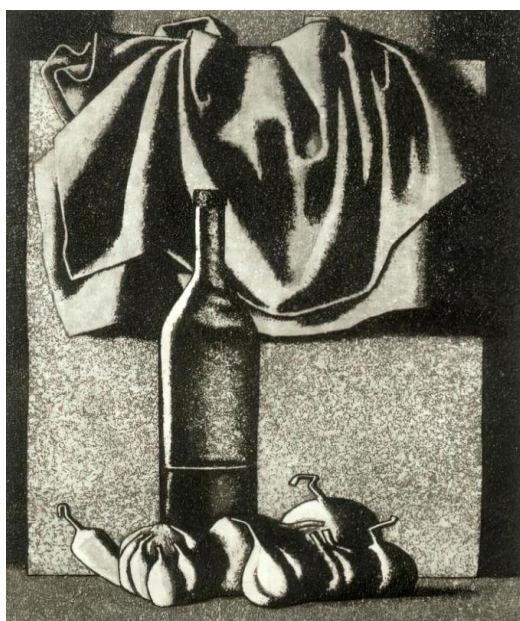


Рисунок 27. Н. Коротков, «Бутылка и  
чеснок»,  
1978 г.

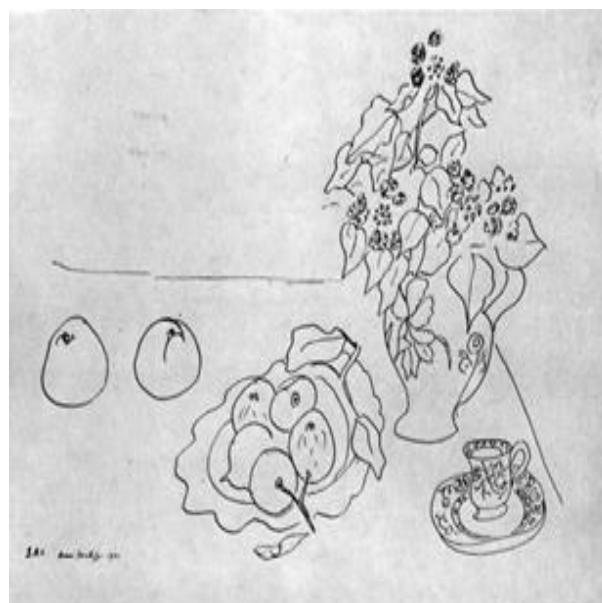


Рисунок 28. А. Матисс, «Темы и Вариации»,  
1947-1948 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 29. П. Пикассо, «Трапеза бедняков»,  
1904 г.



Рисунок 30. Д. Моранди, «Натюрморт с  
очень тонкой штриховкой», 1933 г.



Рисунок 31. М. Врубель, «Натюрморт с подсвечником», 1905 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников

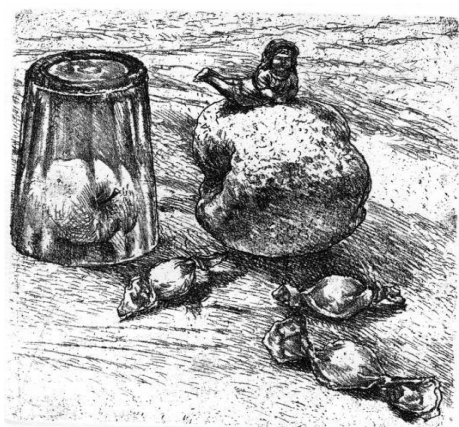


Рисунок 32. Е.О. Мациевский,  
«Старые вещи»,  
1974 г.

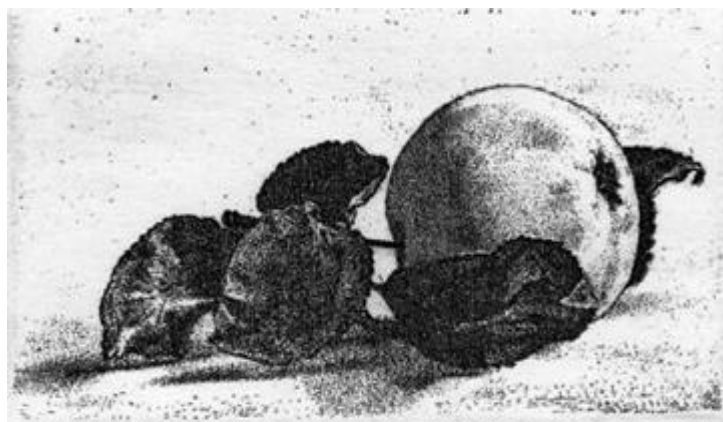


Рисунок 33. Н. Коротков, «Яблоко», 1986 г.



Рисунок 34. А. Ливанов, «Химическая  
посуда», 1985 г.



Рисунок 35. А. Ливанов, «Натюрморт с  
посудой», 1985 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Репродукции картин художников



Рисунок 36. К. Коровин, «Натюрморт с портретом В.В. Перцовой», 1916 г.



Рисунок 37. К. С. Петров-Водкин, «Утренний натюрморт», 1918 г.



Рисунок 38. Кенне Грегуар, «Аперитив», 2000 г.



Рисунок 39. Кенне Грегуар, «Букет в кувшине», 2009 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Этапы работы над творческой частью ВКР



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

Композиционные поиски для серии графических натюрмортов.



## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Этапы работы над творческой частью ВКР



Рисунок 7. Эскиз, утвержденный для натюрморта №1.

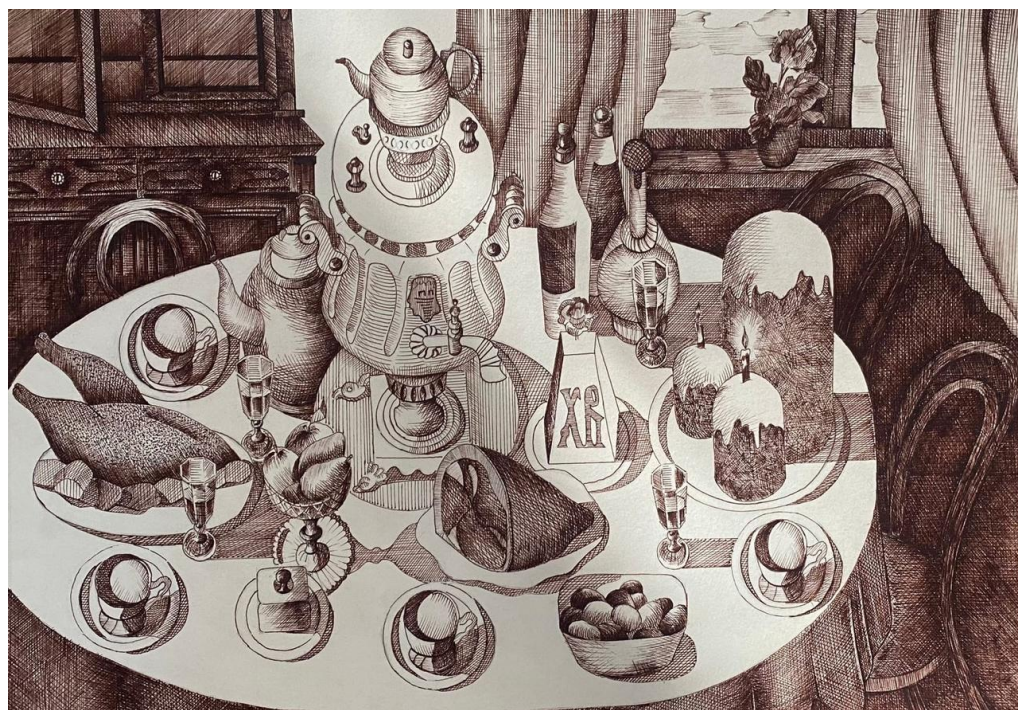


Рисунок 8. Законченный натюрморт №1.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Этапы работы над творческой частью ВКР



Рисунок 9. Эскиз, утвержденный для натюрморта №2.

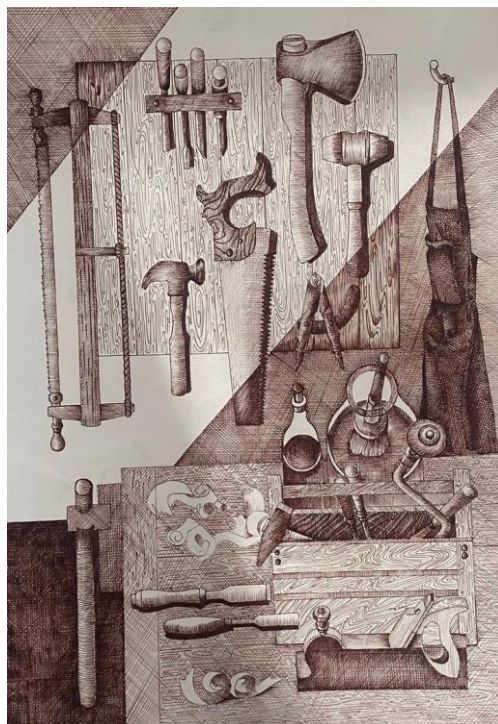


Рисунок 10. Законченный натюрморт №2.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Этапы работы над творческой частью ВКР



Рисунок 11. Эскиз, утвержденный для натюрморта №3.



Рисунок 12. Законченный натюрморт №3.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Этапы работы над творческой частью ВКР



Рисунок 13. Эскиз, утвержденный для натюрморта №4.



Рисунок 14. Законченный натюрморт №4.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Этапы работы над творческой частью ВКР



Рисунок 15. Эскиз, утвержденный для натюрморта №5.

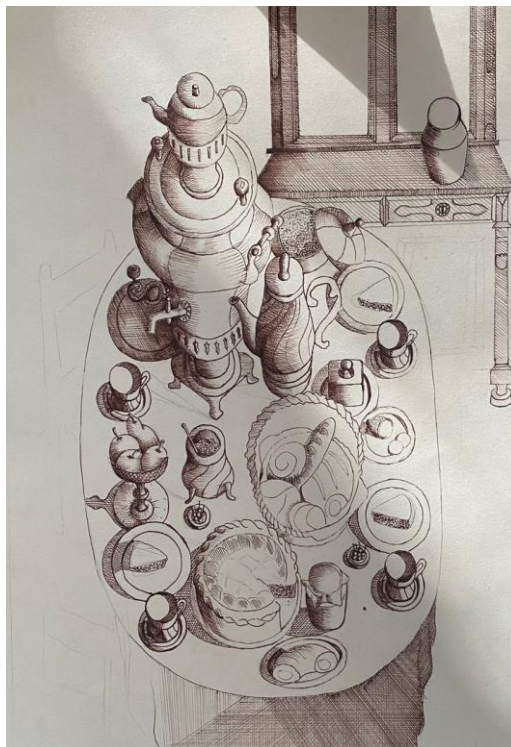


Рисунок 15. Законченный натюрморт №5

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### План-конспект урока №1

Натюрморт «Профессия»

Вид урока: Тематическое рисование

Класс: 3-4

Цель занятия: Расширение знаний учеников о жанре натюрморт, развитие интерес младших школьников к миру профессий.

Задачи:

1. Познакомить учеников с различными профессиями
2. Развить навыки композиции
3. Обучить составлению натюрморта
4. Развить любознательность и фантазию

Материалы и оборудование:

Для учителя понадобится план-конспект урока, школьная доска, мел, книга Ричарда Скарри «Город добрых дел», с красочными картинками и интересными историями про профессии.

Для учеников – лист бумаги А4, простой карандаш, краски, цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки, ластик.

Ход урока:

(Организационный момент – 2 минуты)

- Здравствуйте, дети! Меня зовут Полина Федоровна, и сегодня мы с вами познакомимся с различными профессиями! И нарисуем интересные работы на эту тему

(Вводная беседа – 6 минут)

- Ребята, у меня есть замечательная книга, а называется она «Город профессий», вы знаете эту книгу? (Нет!) Так давайте сегодня и познакомимся с этой интересной и красочной книгой! Что за профессия у нас на этой странице, кто знает? (Пожарный!) Правильно! А на следующей? (Врач! Доктор!)

Правильно, молодцы! Какие вы догадливые! А на следующей странице, какая профессия нарисована? Это уже посложнее! (Продавец!) Молодцы! Все угадали, все просмотрели, а теперь скажите мне, кто знает такие профессии, которые мы еще не назвали? (Космонавт! Повар! Кондитер!) Здорово! Все профессии очень важны для нас. Доктор помогает нам, когда мы бодем. Полицейский защищает нас. Пожарные тушат огонь, а ведь это очень опасно! Согласны со мной, ребята? (Да!) А какая профессия вам нравится больше? (Пилот! Повар! Шофер! Писатель! Врач!) Хорошо, ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать предметы, которыми пользуются люди разных профессий! Что понадобится для работы врачу? (градусник, халат, перчатки, очки.) А что понадобится полицейскому? (наручники, ручка, рация) Хорошо! А что нужно для работы повару? (Посуда, шапочка, кастрюля, продукты). Молодцы, а теперь, преступим

(Практическая часть – 30 минут)

- Для вас у меня есть интересная задача, каждый выбирает себе по одной профессии, которая больше всего нравится и будем рисовать. (Дети выбрали) Для начала мы должны выяснить, где будут лежать предметы? (На столе). Хорошо, проводим линию стола, на котором будут располагаться предметы. Стол не должен быть высоким, чтобы у вас все разместилось. Выбираем 3-4 предмета, и располагаем их на листе, а я буду проверять и говорить, когда можно будет преступать к краскам и фломастерам. (Рассматриваю картины, дети приступают к работе). Мы нарисовали с вами замечательные композиции, а теперь можно брать краски, цветные карандаши, либо фломастеры и начинать рисовать ими, но помните, предметы должны быть раскрашены тем же цветом, какими они и являются на самом деле, чтобы наши с вами работы были реалистичными

(Помощь тем, у кого не получается.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Работы, получившиеся у детей во время проведения урока «Профессия»



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

### План-конспект урока №2

Натюрморт «Пасха»

Вид урока: Тематическое рисование

Класс: 4-6

Цель занятия: Усилить интерес к традициям празднования Пасхи, выполнить пасхальный натюрморт, соблюдая правильные пропорции предметов.

Задачи:

1. Познакомить учеников с жанром натюрморт
2. Обучить основным навыкам композиции
3. Развить творческое воображение учащихся
4. Воспитывать трудолюбие и ответственность

Материалы и оборудование:

Для учителя – распечатанный план-конспект урока, интерактивная доска, подготовленная презентация на тему урока.

Для детей – лист бумаги А4, акварель, черная гелиевая ручка, карандаш, ластик.

Ход урока:

(Организационный момент – 2 минуты)

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Полина Федоровна, скажите, какой ваш любимый праздник? (Новый год, день рождения, восьмое марта) Отлично, а знаете такой праздник Пасха? (да) Сегодня мы будем рисовать Пасхальный натюрморт! Давайте проверим, все ли готовы к уроку и имеют с собой необходимые материалы, а затем приступим к работе!

(Вводная беседа и презентация – 6 минут)

Каждый год православный мир отмечает светлый праздник Пасха, это самый почитаемый и радостный праздник, который рассказывает о спасении

мира и человека, а ваша семья празднует этот замечательный праздник? (да!) Что принято готовить на Пасху? (яйца, кулич, твороженную пасху) Посмотрим презентацию, на первой слайде разновидности куличей, большие и маленькие, плотные и рассыпчатые, с изюмом и без, а какие вам нравятся? (с изюмом!) На втором слайде показы расписные красочные куриные яйца, а чем красят яйца ваши родители? (пищевой краской, луковой шелухой!) Хорошо! Как думаете, что еще делают на Пасху? (ходят в церковь, пью чай, кушают вкусную еду) Правильно! На третьем слайде представлены примеры картин пасхальных натюрмортов, внимательно посмотрите. А теперь попробуем все это собрать вместе и воплотить на бумаге!

(Практическая часть – 30 минут)

Сейчас каждый из вас может придумать, что изобразить на бумаге, если понадобится помощь, то я буду рада вам подсказать, можете периодически смотреть на слайды, там изображены картины художников. Простым карандашом набросайте эскиз на бумаге, после этого я подойду к вам, мы подправим композиционные моменты, и после этого можете приступать раскрашивать картины акварелью, либо карандашами, добавляя детали гелиевой черной рукой. Молодцы! Вы нарисовали замечательные светлые работы, на которых изображен светлый праздник Пасха!

(Помощь тем, у кого не получается.)

(Завершение занятия и озвучивание домашнего задания.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Работы, получившиеся у детей во время проведения урока «Пасха»



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

