

**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:
«Праздник урожая» бумага, пастель

Выполнила студентка
5 курса группы ИЗОз-501
заочной формы обучения
Фролова Алена Александровна

_____
(подпись)

Научный руководитель
Сорока Анна Владимировна,
доцент, к.п.н.

_____
(подпись)

Допустить к защите:
И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

_____
(подпись)

Е. Ю. Кузнецова
(И.О.Ф.)

«__» _____ 2022 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

Студент(ка) Фролова Алена Александровна

1. Тема: «Праздник урожая», бумага, пастель

2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы _____

3. Исходные данные: научная, методическая, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме бакалаврской работы.

4. Содержание работы:

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

Глава 1. Натюрморт в технике сухой пастели. 1.1 Праздничный натюрморт в изобразительном искусстве XIX – XXI вв.; 1.2 Праздник Спаса в творчестве русских художников XIX – XXI вв.; 1.3 Особенности использования техники сухой пастели в работах современных русских художников. Выводы по первой главе.

Глава 2. Рабата над художественно-творческой частью ВКР; 2.1 Обоснование выбора темы ВКР; 2.2 Этапы выполнения (практических работ) натюрмортов «Праздник урожая» в технике сухой пастели; 2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Праздничный натюрморт» для учащихся 4 класса учреждений дополнительного образования. Выводы по второй главе. Заключение

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): поиски, эскизы по теме ВКР, работы в материале, итоговые работы на тему праздника Спаса, работы учеников по темам разработанных уроков, наглядные плакаты с этапами выполнения итоговой работы

6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Научный руководитель _____

(подпись)

А.В. Сорока
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

А.А. Фролова
(И.О.Ф.)

**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.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения бакалаврской работы

на тему: Праздник урожая, бумага, пастель

студент(ки): Фролова Алена Александровна

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
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)

А.В. Сорока
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____
(подпись)

А.А. Фролова
(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Натюрморт в технике сухой пастели.....	8
1.1 Праздничный натюрморт в изобразительном искусстве XIX-XXI вв.....	8
1.2 Праздник Спаса в творчестве русских художников XIX – XXI вв.....	14
1.3 Особенности использования техники сухой пастели в работах современных русских художников	19
Выводы по первой главе.....	24
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР	26
2.1 Обоснование выбора темы ВКР	26
2.2 Этапы выполнения натюрмортов «Праздник урожая» в технике сухой пастели.....	28
2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Праздничный натюрморт» для учащихся 4 класса учреждений дополнительного образования.....	34
Выводы по второй главе	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	40
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	44

ВВЕДЕНИЕ

Во все времена перед искусством стояла задача – пробудить в человеке прекрасное, заставить его думать и чувствовать. А задачей художника было привлечь внимание зрителя, вызвать в нем чувство сопричастности переживаниями, выраженными на картине, заставить взглянуть по-новому на окружающий мир, разглядеть в привычных предметах необычайную суть. Одним из таких жанров изобразительного искусства является натюрморт, в котором главными персонажами произведения выступают самые обычные предметы и вещи.

Художник пытается передать в своих произведениях многоцветие окружающих его предметов, стремится в каждом из них отразить красоту жизни, свое настроение, свое видение окружающего мира. Он обращает внимание зрителя на простые повседневные вещи – на прекрасное вокруг него, а также на быт и традиции своего народа.

Жанр натюрморта помогает творчески отобразить действительность, он вводит нас в мир, окружающий художника, дает возможность оглянуться на несколько веков назад и увидеть, как жили наши предки раньше, какими были их интересы и быт. Изменяясь и преображаясь во времени, неся новые смыслы и эмоциональную нагрузку, предметы и объекты натюрмортов различных художников отлично передают дух времени, сохраняя энергетику и вкусы самых разных народов.

Само по себе художественное творчество – это бесконечный источник мудрости и красоты, при этом оно является средством воспитания, приобщения подрастающего поколения к сокровищам культуры. Сегодня изучение традиций русского народа является актуальным вопросом, и только человек, знающий свои корни, может правильно построить свое будущее.

Неотъемлемой частью жизни русского народа всегда были праздники, которые отмечались всей деревней. В них участвовали все жители от детей до людей преклонного возраста. Каждый праздник имел свои индивидуальные,

составленные давними традициями, программы. В такие праздничные дни включалось исполнение различных обрядов, и в первую очередь обрядов годового цикла, связанных с хозяйственной деятельностью русского земледельца – это такие праздники, как, например, пасха или масленица. К XIX в. религиозная основа этих обрядов была утрачена, а само действие оказалось включенным в праздник лишь в качестве интересной игры.

Одним из таких забытых праздников является Спас, посвященный сбору урожая. Тема праздника урожая хорошо прослеживается в работах русских художников XIX-XXI вв. Среди таких художников известны В.Ю. Жданов «Медовый Спас» (Приложение А, рисунок 1), В.С. Титуленко «Праздник Маковея» (Приложение А, рисунок 2), Ф.В. Сычков «Соты» (Приложение А, рисунок 3), А.А. Жабский «Натюрморт с орехами» (Приложение А, рисунок 4). Именно такая тематика позволяет произведениям художников быть близкими и понятными каждому русскому человеку. Через их произведения мы узнаем нашу культуру, обычаи и больше понимаем себя, свою идентификацию как народа. В частности, понять и объяснить эти традиции позволяют натюрморты на тему Спаса.

Сегодня мы все чаще забываем истоки праздников, не знаем основ православных традиций. Потому в современном мире их изучение особенно актуально для подрастающего поколения, и оно становится приоритетным в системе образования.

Объект исследования: натюрморт в технике сухая пастель.

Предмет: праздник Спаса в работах художников, выполненных в технике сухой пастели.

Цель – создать работы на тему «Праздник урожая» в технике сухой пастели и разработать уроки по ИЗО на тему «Праздничный натюрморт» для учащихся ДХШ.

Задачи:

1. Изучить этапы развития жанра натюрморта в живописи XIX-XXI вв.
2. Познакомиться с творчеством русских художников XIX-XXI вв.,

работавших над темой «Праздник Спаса».

3. Выявить особенности работы пастелью в творчестве художников XIX-XXI вв.

4. Выполнить творческие работы на тему «Праздник урожая» в технике сухой пастели.

5. Разработать уроки по ИЗО на тему «Праздничный натюрморт» для учащихся ДХШ.

ВКР состоит из введения, двух глав, заключения и приложений.

Во введении описывается актуальность рассматриваемой темы, определяются объект и предмет ВКР, ставятся цель и задачи.

В первой главе происходит анализ литературных источников по теме традиционных русских праздников, а также приводится обзор существующих исторических и искусствоведческих работ в технике сухой пастели на тему «Праздника Спаса» в творчестве русских художников XIX-XXI вв.

Во второй главе обосновывается выбор темы ВКР, описываются этапы создания творческих работ на тему «Праздник урожая» в технике сухой пастели, а также разработка уроков по ИЗО на тему «Праздничный натюрморт» для учащихся учреждений дополнительного образования.

В заключении подводятся итоги ВКР, формируются окончательные выводы по теме исследования.

В приложениях представлены работы учеников, произведения художников, эскизы и цветовые поиски к (творческой) практической части ВКР.

Практическая значимость ВКР заключается в творческих работах на тему «Праздник урожая» в технике сухой пастели, которые могут послужить украшением интерьера, а теоретическая и практическая части могут быть использованы в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства на тему «Праздник урожая» в художественных школах, общеобразовательных школах, а также в художественных студиях.

Глава 1. Натюрморт в технике сухой пастели

1.1 Праздничный натюрморт в изобразительном искусстве XIX-XXI

вв.

Натюрморт как самостоятельный жанр живописи появился в России в начале XVIII в., намного позднее в сравнении с западным искусством [21]. Вплоть до конца XIX в. натюрморт, в отличие от портрета и исторической картины, рассматривался в качестве «низшего» жанра [22]. Как такового названия «праздничный натюрморт» не было. Натюрморт существовал главным образом как учебная постановка и допускался лишь в ограниченном понимании как живопись цветов и фруктов. Яркими представителями русской плеяды данного жанра по праву называют Федора Толстого и Ивана Хруцкого. При всем художественном обаянии их работы имели весьма ограниченное значение для развития российской живописи.

Иван Хруцкий считается одним из ярких представителей живописцев, работающих в жанре натюрморта в XIX в. Именно у него ранний период творчества посвящен почти исключительно «живописи цветов и фруктов», как писали в официальных документах того времени. Вызывали восхищение публики и знатоков такие картины, как «Цветы и плоды», «Натюрморт со свечой», «Плоды, фрукты, битая дичь» и др. Например, в натюрморте «Цветы и плоды» (Приложение А, рисунок 5) представлено обилие фруктов. Очевидно, пришло время сбора урожая – конец лета или начало осени, полный насыщенных цветов натюрморт. Картина являет богатство даров природы человеку. Она должна радовать и вызывать чувство благодарности за красоту цветов и вкус спелых плодов.

Еще одним малоизвестным представителем, находящим вдохновение в плодах и растениях, является Торопов Фома Гаврилович (1821-1898).

Художник рисует зрителю щедрую картину редкого, почти экзотического, изобилия цветов и плодов. За кажущейся случайностью в расположении предметов скрывается несомненное композиционное мастерство живописца (Приложения А, рисунок 6-7). Его картины создают общее настроение чего-то нарядного и праздничного.

Натюрморт XIX столетия в целом был довольно редким явлением в особенности среди художников жанра реалистической живописи. И только в начале XX в. натюрморт как жанр достиг своего расцвета в русской живописи. Стремление мастеров увеличить границы языка изобразительного искусства сопровождалось активными поисками в области цвета, формы и композиции. Все это было ярко выражено в натюрморте. Наполненный новыми темами, образами и художественными приемами, русский натюрморт имел стремительное развитие.

Во второй половине XIX в. у художников бытового жанра появился интерес к изображению вещей. Сфера предметов стала более разнообразной. Но натюрморт этого времени по-прежнему оставался беден. Крупные мастера имели безразличие к нему, видя интерес и другие задачи в ином.

В завершении XIX столетия сложно было подумать, что натюрморт сможет подняться на такой уровень, на который он поднялся в начале нового столетия. Этому событию обязаны довольно существенные перемены в искусстве. Резкий подъем портрета, а вслед за ним и пейзажа существенно ослабили академические в своей основе представления о низших и высших жанрах искусства.

Настоящая заинтересованность к жанру натюрморта проявилась благодаря меценатам, ввозившим в страну собрания французской живописи. Именно импрессионизм и импрессионистический натюрморт породили особый интерес к данному направлению и пополнили мировую сокровищницу именами русских художников.

Важное место среди ряда других занимают работы И.И. Левитана: незначительные по размеру и скромные по замыслу натюрморты художника, в

сущности, еще традиционны (Приложение А, рисунок 8). В работах В.А. Серова отчетливо просматривается новое влияние, являвшее собой попытку связать природу мертвую и живую, как с точки зрения сюжета, так и с помощью художественных средств (Приложение А, рисунок 9). Также сложилась узнаваемая манера живописно-пластического языка К.А. Коровина – обладая великолепным тональным чутьем, он творил только цветом, манера письма стала свободной, широкой и поистине виртуозной (Приложение А, рисунок 10).

В натюрморте теперь хотят видеть отображение мироощущения определенного лица, его уклада жизни и настроения. Натюрморты данного периода времени отмечены многообразием и сложностью поставленных задач, поиском более новых художественных приемов. Все без исключения свидетельствует о приближении нового этапа в формировании русского натюрморта.

В начале двадцатого столетия еще один самобытный художник переосмысливает жанр натюрморта. К.С. Петров-Водкин в своих работах передает собственную философию сквозь цвет и неожиданное перспективное построение. Тщательный анализ, необычные ракурсы и экспериментальность построения его натюрмортов удивительным образом сочетаются с роскошной колористикой и нарядной непосредственностью (Приложение А, рисунок 11).

Невозможно не сказать о том, что интерес к жанру натюрморта на рубеже XIX-XX вв. был связан с известностью полотен французских импрессионистов и постимпрессионистов Мане, Сезанна, Ван Гога, Гогена. В России было довольно много их последователей. Один из них – Николай Тархов. Он относился к когорте пионеров русского импрессионизма, принял участие в дягилевской выставке русского искусства в Париже 1906 года. С той поры он проживал и трудился в Париже. Влияние Сезанна, Ван Гога ощущается в картине Николая Тархова «Натюрморт. Цветы, овощи, фрукты» (Приложение А, рисунок 12).

30-50-е годы XX в. характеризуются огромным интересом к цветочному натюрморту не только со стороны русских сезаннистов, но и лидеров авангарда и беспредметной живописи [28]. В середине XX в. классические натюрморты создает Н.А. Удальцова. Художница прошла большой путь от ранних кубистических произведений до проникновенно-лирических, очень искренних, простых и изысканных натюрмортов сороковых-пятидесятых годов. Предметные мотивы натюрмортов Удальцовой обычно незамысловаты – букеты цветов, горка серебристых головок чеснока на серой подстилке, «Хлеб военный» (Приложение А, рисунок 13). Однако тщательно подобранный мотив, под ее кистью становится прекрасным. Художница умеет видеть неподдельную красоту обыденного, тонкие переливы цвета в самых прозаических вещах. Натюрморты Удальцовой поэтичны, чувственны, хотя эмоциональная окраска их бывает очень разнообразна.

Один из тех, кто в XX в. в своем творчестве затрагивал тему Спаса, был А.А. Жабский. Натюрморт был одним из самых любимых жанров автора. Его взгляд не таков, как у его товарищей по кисти. Многие находят объяснение его авторскому «внимательному отношению» к предмету голодным и нищим детством военного времени, сформировавшимся пониманием ценностей продукта и любого предмета, окружающих нас в быту. В его натюрмортах много красоты, эстетики, которую видел и ощущал художник, и которую он мог передать, владея мастерскими навыками техник масляной и акварельной живописи. В своих картинах художник не отделяет себя от народа. В его работах видна простая провинциальная жизнь, но все же есть ощущение идеализации – согласия, гармонии, спокойствия, которую он и хотел видеть в обществе. Все это можно увидеть и в его работе «Натюрморт с орехами» (Приложение А, рисунок 4), которая выполнена в технике сухой пастели. Он точно изображает мятую фактуру тонкой бумаги, драпировки, шершавость скорлупы орехов, сочность свежих яблок. В этом и есть вся суть искусства художника – делать зрителей лучше, внимательнее к миру и к себе.

Излюбленный жанр натюрморта приобрел в творчестве Н.Н. Сапунова (1880-1912) символический смысл. Цветы, частые герои полотен художника, являются частью природы, вдохновляющей его живописный темперамент, питаемый чувственной и одухотворенной любовью к цвету. В «Натюрморте с цветами» (Приложение А, рисунок 35) запечатлен застывший мир вещей, будто живущих по своим законам. Бумажные цветы, холодность и отчужденность фарфора с нарисованным орнаментом, ядовитость ярко-синего фона – все в работе словно соперничает с природой и естественной гармонией [29].

Творчество С.Ю. Судейкина нельзя назвать популярным и общеизвестным. Однако его становление проходило в эпоху расцвета символизма и ошеломляющего явления авангарда, а яркое дарование мастера проявлялось в творческом фейерверке талантов на рубеже XIX-XX вв. Произведения С.Ю. Судейкина находятся в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, Русском музее в Санкт-Петербурге и в Бруклинском музее Нью-Йорка. Натюрморты автора – это театральность и «балаганность». Одной из его работ является «Натюрморт с тюльпанами» (Приложение А, рисунок 36), написанный во время занятий в московском училище. Яркие цвета и вовлечение зрителя в безудержный круговорот красок – все это является особенностью творчества художника [30].

Начиная с XX столетия многие художники оценили особые достоинства натюрморта. Он стал для них своеобразной школой мастерства. Натюрморты живописцев стали тем жанром, в котором они могли плодотворно искать и экспериментировать, творчески применять как бы заново открывавшиеся для живописи возможности. Художники этого периода стремились до конца раскрыть выразительные качества самих живописных средств, возможности цвета, фактуры и линии.

В XXI в. жанр натюрморта продолжил развиваться в творчестве Ивана Отставнова, однако изобразительный язык в натюрмортах художника по технике письма существенно отличается от других авторов. В его натюрмортах преобладает красочная плотность: используя открытие цвета в моделировке

формы, художник смешивает краски непосредственно на полотне, варьируя их густоту. Декоративная фруктово-ягодная композиция «Арбуз и фрукты на столе» (Приложение А, рисунок 14), весьма условно расположенная на картине, дополнена бутылкой «заморского» вина с тщательно прописанной этикеткой, пребывающей в общем пространстве с предметным рядом, как на картинах Матисса. Легкое фруктовое вино и два бокала с золочеными краями символизируют атмосферу интимного праздника, праздника для двоих.

Особенное художественное чутье присутствует в работах Н.Г. Голованева, которое позволяет автору создавать сложные, но цельные и ритмически организованные композиции. Его работа «У окна» (Приложение А, рисунок 15) – ода садово-огородному изобилию. Художник играет, сопоставляя формы, объемы и фактуры предметного ряда в натюрморте. В пространственном решении картины вместо ожидаемого и традиционного для жанра глухого фона – стереоскопический эффект, небо с тщательно прописанными барашками облаков. Усиление эффекта обособленности пространства достигается применением кулисности, традиционной для народного искусства (в частности, городецкой росписи). Декоративно-условная природа народной росписи просматривается в колорите и приемах моделировки объема предмета – сгущение цвета (краски) в тени с его последующим разбелом по мере освещенности. Подобные приемы для придания большей реалистичности изображаемого являются наиболее распространенными в традиционной народной росписи.

Натюрморты различных эпох и стилей очень разнообразны, в них можно проследить черты жанрового сходства, поэтому имеет смысл проследить историю этого жанра на протяжении нескольких веков.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что путь становления русского натюрморта не был простым. Всмотревшись в полотна русских художников, можно увидеть, как по-разному они подходили к своим задачам. В течение нескольких столетий менялись не только методы и способы колористического решения в натюрморте, но также и накапливался опыт, в

ходе которого формировался постоянно меняющийся и дополняющийся непростой взгляд на мир. Долгий и непростой путь натюрморта свидетельствует о том, как разнообразны и уникальны его неповторимые образные формы.

1.2 Праздник Спаса в творчестве русских художников XIX – XXI вв.

Являясь результатом осмысления человечеством самого себя в рамках реального бытия, праздник создает портрет общества каждой эпохи. Он отражает всю систему эстетических, нравственных, этических, религиозных критериев общества, накопленных в историческом течении времени. Каждая эпоха создает свою систему мировоззрения, которая реализуется в конкретных формах праздничной деятельности [14].

Что же такое праздник Спаса? Спасами называют три летних праздника: медовой, яблочный и хлебный. С этими праздниками связано немало народных обычаев, описанных в русской литературе и показанных на холстах художников.

Существует огромное число связанных с водой обрядов, в которых по традиции совершалось малое освящение воды. Именно во время таких обрядов на Руси освящали новые колодцы и чистили старые, а также совершали крестный ход на естественные водоемы и родники для освящения, а после крестного хода купались сами и купали скот, чтобы смыть болезни, сглазы и прочее.

К этим датам приурочены и характерные народные приметы. Например, считалось, что озимые нужно сажать именно после второго Спаса. И если пойдет дождь, значит, будет хороший урожай.

В середине августа собирают и освещают новый урожай меда, затем в яблочный Спас по традиции освящают плоды, пекут пироги, а в третий Спас верующие освещают зерно нового урожая и орехи.

Именно данные традиции и обычаи чаще всего служили мотивом для написания картин. Так русский художник XIX в. Илларион Михайлович Прянишников во второй половине 1880-х – первой половине 1890-х годов работал над несколькими монументальными полотнами, которые посвящены бытовому укладу и традициям русской деревни: «Спасов день на Севере» (Приложение А, рисунок 16), «Крестный ход» (Приложение А, рисунок 17), «Общий жертвенный котел в престольный праздник» (Приложение А, рисунок 18), «Приготовление нивы для посева льна в Вологодской губернии» (Приложение А, рисунок 19). Прянишников хорошо понимал характер русского человека. Он часто ездил на север для зарисовок с натуры. В своих работах он изображает многоликую народную массу, в которых ярко показывает разные типы и характеры русской деревни, многообразие различных социальных типажей. Он использует приемы пленэрной живописи. Важная роль пространственного объединения композиции принадлежит световому решению.

Праздником, приходящим на первый день Успенского поста, является медовый Спас. С этого дня разрешалось есть овощи, печь пироги с маком, начинать интенсивный сбор меда и его освящение. Совершались крестные ходы и водосвятия на реках. Мед занимал важное место в меню русского человека, он был и лакомством, и лекарством. Церковная составляющая праздника нашла свое воплощение в иконописи, а образ пасеки и трудолюбивого пасечника, заботящегося о пчелах с ранней весны, нередко встречается на полотнах русских художников.

На эту тему написана работа русского художника Александра Владимировича Маковского «На пасеке» (Приложение А, рисунок 20). Его работа полностью пропитана теплом и светом, именно на ней мы видим образ

того самого трудолюбивого седовласого пасечника. Утомленный полуденным солнцем и работой, он присел отдохнуть близ своей пасеки.

Вторая его картина «Уборка урожая» 1916 г. (Приложение А, рисунок 21) посвящена уже скорее хлебному Спасу. Ранним утром мы видим полных сил жниц, работающих в поле. По лицу крестьянки на переднем плане, можно догадаться, что урожай хороший, и собирать колосья пшеницы им только в радость. И несмотря на то, что в поле кипит работа, автор умело передает легкость всего изображения, рисуя на заднем плане нежное розово-голубое небо и при этом наполняя саму пашню теплыми солнечно-золотистыми оттенками.

Работы Владимира Юрьевича Жданова очень живописные, пропитанные любовью к природе и родной земле, в них много тепла и нежности. Одной из его работ, которая ярко отражает тему праздника урожая, является картина «Медовый Спас» (Приложение А, рисунок 1). Прекрасная работа, летний цветущий сад – уголок дикой природы. Каждый фрукт прописан так живо, что создается впечатление, будто находишься рядом и видишь все своими глазами. Автор выбрал насыщенные краски для прописи самовара и меда, и таким образом очень точно передал дух этого времени года.

Погружаясь во времена СССР, древнюю традицию осеннего праздника урожая, который ведет свою историю со времен языческой Руси, не стали искоренять полностью, а сделали этот день элементом пропаганды советской власти.

В живописи XX в. тема «Праздник урожая» распространяется после фразы Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее!», произнесенной на Первом всесоюзном совещании рабочих и рабочих-стахановцев в 1935 году.

Деревня в то время перестраивалась на новый лад. Коллективизация села проходила тяжело и привела к резкому спаду сельского хозяйства, недовольству крестьян и голоду.

Правительство страны при помощи изобразительного искусства стремилось продемонстрировать изобилие и сытую жизнь колхозника. Многие

картины, изображающие радостных крестьян, побывали на международных выставках. Натурой для полных оптимизма произведений служили несколько образцовых колхозов.

Так на фоне происходящего Аркадий Пластов, художник, посвятивший свое творчество родной деревне, в 1937 году пишет полотно «Колхозный праздник» (Приложение А, рисунок 22). Картина наполнена праздничной атмосферой всеобщего веселья, изобилия и процветания. Колхозный пир по случаю богатого урожая проходит под открытым небом с огромным количеством разнообразных блюд и напитков, музыки, веселых разговоров. Пластов изображает праздник во всей его динамике, в быстро меняющихся мгновениях времени. Картина словно мерцает, появляются и исчезают лица, руки, жесты, стулья, бутылки и самовары. Двигаются люди, беседующие за столами, веселящиеся, танцующие. Разнообразны индивидуальные черты крестьян, каждого из них художник наделил своим неповторимым характером, повадками, чертами лица.

В этом же году еще один живописец Сергей Герасимов пишет картину «Колхозный праздник» (Приложение А, рисунок 23), в которой ему удается показать все процессы, происходящие в 30-е годы. На празднике мы не видим ни одного улыбающегося лица, все спокойны и внимательны. Выразительную жестикуляцию Герасимов приписывает только центральной фигуре председателя, он поднял руку в восторженном порыве. Руки остальных участников пиршества скрыты соседними фигурами, либо гранью стола. Вся сцена тесно переплетена с природой, играющей на полотне одну из ключевых ролей.

Во второй половине 30-х годов Тарас Гапоненко пишет свое эпическое полотно «Мастера сталинских урожаев» (Приложение А, рисунок 24). На широком полотне художник изображает интернациональный союз крестьян, живущих в разных республиках Советского союза.

Яркое, солнечное, преисполненное пафосом социалистического реализма, произведение захватывает своим оптимизмом. Под широким сводом неба и

развевающимися красными знаменами шагают на зрителя здоровые, исполненные жизненных сил люди. Рядом художник расположил хлопкоробов среднеазиатских республик в национальных костюмах, с мешками и корзинами хлопка в руках. В левой части полотна шагают свекловоды Украинской ССР. В центральной группе идут различные представители колхозов, трактористы и председатели, женщина, поднявшая над головой золотой сноп пшеницы.

Гапоненко изобразил на полотне множество детей – радостные, счастливые пионеры в красных галстуках идут на первом плане, ребяташки поменьше держат за руки своих матерей. Картина, демонстрирующая единство народов СССР, пышущих счастьем крестьян и плоды сельскохозяйственной деятельности, вселяла в зрителя гордость за величие страны.

Художники обращались к теме праздника урожая в течение всей истории Советского союза. В этих полотнах всегда присутствовали радостные крестьяне с плодами своих трудов, но все же такой размах пафоса и оптимизма, демонстрация изобилия и счастья присутствовал только в предвоенные годы [27].

Среди современных художников заслуживают внимания работы Петра Трегуба, которые затрагивают потаенные струны человеческой души. Каждая его картина – это тихий разговор с самим собой о личном, о природе края, о его истории и, конечно же, о любви. Одна из его работ посвящена теме яблочного Спаса (Приложение А, рисунок 25). Автор отмечает, что «было интересно писать воду и отражения в ведре, писать так, чтобы это были именно отражения листьев яблони».

Еще одна работа, которая заслуживает внимания, была написана Людмилой Леонидовной Бирюковой накануне яблочного Спаса в августе 2014 года – картина наполнена изобилием яблок от только поспевающих зеленых до сладких и зрелых красных (Приложение А, рисунок 26). Мастерство, вкус и широкий спектр творческих интересов Людмилы по достоинству оценены коллекционерами многих стран, а ее работы представлены в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Канаде, Франции и Китае.

Цебенко Наталья Дмитриевна в живописи отдает предпочтение пейзажу на пленэре и натюрморту. Воздушность, легкость и солнечность импрессионистов стали движущей силой, побуждающей автора к творчеству. Один из натюрмортов художника «Конец лета» (Приложение А, рисунок 27) был посвящен теме медового Спаса. Наталья использует в своей работе преобладающие желтые и зеленые цвета, чтобы передать этими яркими и насыщенными красками теплую атмосферу августа.

Таким образом, многие художники в XXI в. обращаются к теме праздничного натюрморта, изображая дары осени или изобилие урожая.

1.3 Особенности использования техники сухой пастели в работах современных русских художников

Пастель получила свое название от слова «а пастелло», которым именовали прием рисования одновременно черным итальянским карандашом и красной сангиной, иногда с подкраской другими цветными карандашами, применявшийся итальянскими художниками XVI в., в том числе и Леонардо да Винчи [25].

В России эта техника стала известна в середине XVIII в., сначала в виде коллекции работ европейских мастеров, а затем получила широкое распространение только в жанре камерного портрета. В конце XIX в. пастель постепенно вытесняется другими графическими техниками, в частности растет популярность соуса. С появлением в искусстве России конца XIX в. эстетики модерна и символизма пастель стала снова популярна. В советские времена пастели уделялось мало внимания, приоритет отдавался обучению работе мягкими материалами (сангина, соус, уголь, мел). Отход от пастели объяснялся буржуазностью техники, несоответствием ее выразительных средств нуждам народа.

Натюрморт пастелью способен передать самые необычные цветовые тона, и потому художник может воплотить свои собственные фантазии и оригинальное изображение предметов, благодаря чему и создаются работы, похожие на сон. Мастер выстраивает тональность, пытаясь найти гармонию в своем рисунке.

Одним из современных художников, затрагивающих в своих работах тему Спаса, является Татьяна Зазулина, которая выполняет свои работы в технике масляной пастели. Одной из таких работ является «Натюрморт с яблоками» (Приложение А, рисунок 28). На этой картине Татьяна изобразила яблоки во время урожайной осени. Работа написана на грунтованном черном картоне, который подчеркивает цвета спелых яблок, а сахарная пудра, выполненная по контуру изображения, словно подчеркивает зрелость и сладость осенних плодов.

Еще одним современным художником является художник-самоучка Юрий Пискунов, написавший картину «Медовый Спас (чай, мед, корица)» (Приложение А, рисунок 29). Работа выполнена в теплых тонах, которые передают летнее солнечное настроение, в то же время картина не перегружена предметами, позволяя сосредоточиться только на главных атрибутах медового Спаса. В своих натюрмортах автор уделяет особое внимание прорисовке деталей посуды, благодаря чему она особенно привлекает внимание, заставляя зрителя любоваться причудливыми орнаментами.

Отдельного внимания заслуживают работы Натальи Леоновой, которые выполняются пастелью на обычной бумаге, загрунтованной акриловой краской. Автор имеет свой уникальный стиль, начиная расписывать свои работы черной пастелью, растушевывая и плавно переходя к более ярким, сочным и насыщенным оттенкам, передавая тем самым маленькими штрихами контраст каждой детали, а некоторые ее работы посвящены празднику яблочного Спаса (Приложение А, рисунок 30 – 31). Работы Натальи выглядят очень декоративно. В них она экспериментирует с цветом, показывая, что пастель может быть экспрессивной, дерзкой и яркой. И чтобы добиться такого красочного

результата художница использует закрепление работы лаком не на последнем этапе, как это бывает чаще всего, а на каждом промежуточном этапе наложения цвета.

Техника рисования сухими мелками, относящаяся и к графике, на полотнах художника Сергея Усика становится полноценно живописной. Сергей тот, кто добился в данной технике высот звучания масляной картины, он в совершенстве живо передает цвет и разнообразие колорита. Автор достигает необходимого тона и цвета, используя наложение одного слоя на другой, и с одинаковой легкостью передает как брызги воды и затхлость чащи осеннего леса, так и каналы родного Санкт-Петербурга и рыцарские замки Германии. Для работ художник использует мелкозернистую абразивную бумагу «Миттес Кансон» и старается не втирать цвета, чтобы шероховатость бумаги просвечивалась и позволяла работе дышать и двигаться.

В тоже время другой современный художник Алексей Зуев больше работает на пастельной бумаге «Тизиано» фирмы «Фабриано», которая имеет слабо выраженную ячеистую текстуру. Художник в своих работах не использует растушевку и работает небольшими штрихами, используя чистый цвет пастельных мелков. В пастелях Алексея читается удивительная динамика цвета, потрясающий колорит, легкость и изысканность.

Елена Таткина – художник, работающий в основном на обычной светлой гладкой, либо мелкозернистой бумаге, а не на абразивной. Свои работы она создает, нанося большие пятна, боковой стороной пастельных мелков, затем растушевывая их, либо размывая, что позволяет быстро закрасить большое пространство листа. Затем Елена прорабатывает более мелкие детали штрихом и линией. Такой способ нанесения цвета помогает добиться наибольшей плавности, создавая тем самым, очень живописные и легкие работы. Хорошо подобранный основной тон, легко нанесенный и растушеванный цвет пастельных мелков, позволяет автору оставлять не закрашенные участки листа, что придает работам еще большей живости (акварельности).

Из художников XX-XXI вв. можно также отметить работы Филиппова

Юрия Ивановича, который удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, является членом совета по культуре и искусству при Губернаторе Самарской области, а также дважды становился лауреатом губернской премии по культуре и искусству. К его творчеству, затрагивающему тему яблочного Спаса, относятся такие работы как «Натюрморт с цветами» 2004 г. (Приложение А, рисунок 32), «Натюрморт с яблоками и штофором» 1978 г. (Приложение А, рисунок 33), а также «Натюрморт с кувшином и цветами на фоне гор» 1974 г. (Приложение А, рисунок 34).

Пастель подразумевают большую свободу приемов работы, и у каждого художника есть свой излюбленный стиль. Пастель можно размывать, растушевывать кистью, пальцем или тряпочкой, намотанной на палец [24]. Рисовать пастелью возможно как плашмя, так и штрихом, линией или точками. В процессе работы можно снова прибегать к размыванию, если это нужно. Случается, что работы пастелью выглядят слишком растушеванными или мыльными, в этом случае зрителю становится трудно сосредоточиться на деталях. Поэтому хорошо, когда в пастели есть как размытые участки, так и прорисованные, акцентированные места, наиболее важные по замыслу автора.

Нужно отметить, что для рисования художники используют бумагу со специальной ячеистой фактурой, которая позволяет удерживать пигмент сухой пастели. Обычно для работы подбирается цветная бумага, ее тон зависит от поставленных задач. Также следует учесть, что на белой бумаге цвет выглядит не таким чистым и ярким, как на тонированной. При работе с пастелью учитывается и плотность самой бумаги – если в работе требуется растушевка или алкогольный подмалевок, то бумага с неподходящей плотностью может изменить структуру или замяться. Бумага выпускается в разных форматах: отдельными листами, рулонами, в альбоме и клейках.

Есть два основных вида бумаг – это пастельная бумага и абразивная, очень похожая на наждачную. Пастельная бумага с одной стороны имеет фактуру, с другой более гладкая.

Некоторые виды пастельной бумаги приведены ниже:

1. «Тизиано» фирмы «Фабриано» – имеет слабовыраженную ячеистую текстуру, с одной стороны – более шероховатая, с обратной – более гладкая. Пастель на ней хорошо смешивается и растушевывается. Однако сама бумага выдерживает небольшое количество пастельных слоев и работать на ней лучше твердыми мелками.

2. «Ми-Теинтес» фирмы «Кансон» – хорошо удерживает пигменты пастели, но большое количество слоев также не выдерживает.

3. «Лилия Холдинг» – средней плотности, содержит в составе хлопок. Поверхность бумаги слегка бликует, из-за чего пастель держится на ней слабо. На данной бумаге лучше рисовать штрихами или тонким слоем.

4. «Альт» – похожа на бумагу производства «Лилия Холдинг», подходит как для сухого материала, так и для темперы или гуаши.

5. «Колоурс» от фирмы «Лана» – похожа на «Ми-Теинтес», шероховатая поверхность больше подходит для графики.

6. «Энгер» – бумага с ярко выраженной сеткой из частых полос, пересеченных по прямым углом более редкими полосами. Бумага пониженной плотности, с неровными краями. Очень тонкая, мнется при неаккуратной растушевке. Подходит для работ штрихами.

7. «Бугра» фирмы «Ханемюле» – тонкая, мелкозернистая, полосатая бумага. Подходит только для сухих техник.

8. «Ингрес» фирмы «Ханемюле» – подходит для эскизов и легких набросков, карандашами, пастелью и акварелью.

Фактура абразивной бумаги – это бумага с ярко выраженной зернистой поверхностью, благодаря чему пастель прекрасно цепляется за нее.

Некоторые виды абразивной бумаги:

«Ми-Теинтес Тач» фирмы «Кансон» – картон с абразивным напылением, имитирует наждачную бумагу. Фактура позволяет хорошо ложиться большому количеству слоев как сухой, так и масляной мягкой пастели.

«Пизарра Негра» фирмы «Кансон» – бумага угольно-черного цвета, с шероховатой текстурой.

«Кройтер» – гладкая бумага, с небольшой пористостью, что позволяет держаться паре слоев.

«Ла Карте» фирмы «Сеннельер» – зернистая текстура бумаги позволяет наносить много пастельных слоев. Не переносит влагу, подходит только для сухой пастели.

«Сансфикс» фирмы «Шминке» – уникальное зернистое покрытие бумаги позволяет не фиксировать работу дополнительными фиксативами. Бумага боится воды, пастель на ней хорошо смешивается и растушевывается.

Выводы по первой главе

В России натюрморт становится самостоятельным жанром живописи в начале XVIII в. В XIX в. натюрморты в основном были декоративными и выполняли функцию украшения жанровых мотивов. Передвижники усилили социальную направленность натюрморта – он стал характеризовать время и быт русского народа. Его подъем в первой половине XIX в. связан с желанием увидеть прекрасное в малом и обыденном. Вплоть до конца XIX в. натюрморт, рассматривался в качестве «низшего» жанра и, хотя в работах художники демонстрировали явное изобилие цветов, ягод, фруктов и овощей, названия «праздничный натюрморт», как такового, не было.

Натюрморт в XIX столетии, в целом был довольно редким явлением. И только в начале XX в. он как жанр достиг своего расцвета в русской живописи. Это произошло благодаря меценатам, ввозившим в страну собрания французской живописи, а также художникам, искавшим новые художественные приемы, создавая очень лаконичные работы.

Увлеченность жанром натюрморта и сама идея праздника урожая на рубеже XIX-XX вв. начинает прослеживаться в работах отечественных последователей французских художников. Тяготение к повышенной

«предметности» изображения, эстетизация окружающего человека мира вещей обусловили интерес к натюрморту.

Долгий и непростой путь праздничного натюрморта свидетельствует о том, как разнообразны и уникальны его неповторимые образные формы. Всматриваясь в полотна русских художников, можно увидеть, как по-разному они подходили к своим задачам.

Тема праздника Спаса в творчестве русских художников появляется в XX в. В их работах прослеживается гармония и спокойствие простой провинциальной жизни. Начиная с XX столетия многие художники оценили особые достоинства натюрморта.

Часто мотивом для написания картин служил праздник Спаса. Так в XIX в. появляются картины, посвященные традициям русской деревни, в них виден портрет народа, его обычаи, обряды, характерные народные приметы и образы, показывающие трудолюбивых крестьян, пропитанных любовью к родной земле. Натюрморт в этот период становится частью жанровой картины.

В XX в. характер картин резко меняется, так как коллективизация села приводит к голоду. В работах виден не соответствующий правде оптимизм и всеобщее веселье. И лишь немногие мастера показывают по-настоящему происходившее в то время процессы, изображая народный праздник с угрюмыми лицами людей.

В XXI в. художники возвращаются к изображению праздника Спаса в жанре натюрморта, используя насыщенные летние краски и показывая тем самым любовь к природе родного края.

Можно также отметить, что почти все работы мастеров выполнены красками. Лишь у некоторых российских художников в XIX в. имеются работы на тему праздников Спаса, выполненные в технике сухой пастели. Однако много натюрмортов в данной технике посвящены теме «Даров осени» или «праздника Урожая».

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Обоснование выбора темы ВКР

В настоящее время не так много художников работают в технике сухой пастели, однако легкость, с которой мастера пастели создают свои произведения, разнообразие сюжетов и манер – от гиперреалистических портретов до композиций с едва уловимым намеком на реализм – потрясают воображение.

Одно из наиболее часто употребляемых в повседневной жизни понятий – «пастельные тона». Каждый, не задумываясь, скажет, что оно означает нежные, приглушенные оттенки. Если спросить у случайного собеседника, что такое пастель, то, скорее всего, будет представлен лишь общий, расплывчатый ответ: «Пастель – это один из графических материалов, мелки».

Но можно пастелью создавать и настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых отношений природы, и этот материал довольно прост в работе. По большому счету нужны только бумага и мелки. Можно легко наносить цвет, смешивать и удалять. В отличие от других материалов пастель не выгорает на солнце, не тускнеет и не меняет свой цвет со временем. Пастель дает мягкие переходы из цвета в цвет и в то же время позволяет удивительным образом смешивать и накладывать цвета. Множество чистых красочных слоев позволяют наделять картину бархатистостью и глубиной, которая неизменно притягивает.

Начиная с 1 курса обучения в академии жанр натюрморта стал ведущим, так как позволял усвоить логику, последовательность работы над картиной. Он формировал такие понятия как композиция, свет-тень, объем в рисунке. Длительный рисунок позволял полнее овладеть закономерностями построения

композиции изображения на плоскости и понять специфику строения предметов.

Сама же техника сухой пастели заинтересовала еще в школьные годы. Иногда в интернете попадались рисунки, выполненные мягким материалом, они выглядели очень легкими и воздушными, в отличии от рисунков, нарисованных красками. Появилось желание попробовать повторить эту легкость в своих рисунках. Так была приобретена первая пастель «Олки» и предприняты первые попытки рисования в технике сухой пастели.

После поступления в академию о пастели пришлось забыть на достаточно долгое время. И лишь на четвертом курсе, обратив внимание и вдохновившись работами художника-графика Натальи Леоновой, интерес к технике сухой пастели занял преобладающее значение.

Тема урожая была близка, так как связана с воспоминаниями о детстве и беззаботности. Особое влияние на выбор сюжета оказало обучение в академии, так как православные праздники также являются неотъемлемой частью нашей культуры.

Пастель позволяет наиболее полно выразить наши эстетические воззрения и видения мира, формы и цвета. Для нее хороши все сюжеты из-за той легкости, с которой растушевываются краски на пастозном фоне, что позволяет уравновесить тончайшие оттенки цвета и тени особенно при написании натюрмортов.

Техника пастели привлекала благородством, чистотой и свежестью цвета, бархатистой поверхностью фактуры, живостью и волнующей вибрацией штриха. Тонкость и изящество техники пастели в передаче контуров предметов в сочетании с необычной звучностью красок и богатством фактуры фруктов, меда или хлеба позволяют очень точно передать в натюрмортах тему праздников Спаса в «народном» стиле, которая сможет заморозить зрителя.

В современном мире мы все чаще забываем истоки многих праздников, и празднование сбора урожая стало одной из забытых православных традиций. Напомнить об этих праздниках способны натюрморты, которые помогут

возродить в нас интерес к давно забытым обычаям и передать отличительные особенности каждого из трех Спасов – Медового, Яблочного и Хлебного.

Объединение трех праздников Спаса одной общей идеей позволяло создать три красочных натюрморта. В дальнейшем эти работы могут быть использованы как наглядный материал при проведении уроков по натюрморту в технике сухой пастели, а также для просвещения зрителя о забытых традициях и обычаях православия.

2.2 Этапы выполнения натюрмортов «Праздник урожая» в технике сухой пастели

В процессе работы над ВКР в качестве материала была выбрана сухая пастель.

Пастель относится к группе художественных материалов, применяемых в графике и живописи. Чаще всего она выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющих форму круглых брусков или брусков с квадратным сечением [26].

Пастель бывает трех типов – сухая, масляная и восковая. Масляная пастель производится из пигмента с льняным маслом путем прессовки. Аналогично производится сухая пастель за тем исключением, что не используется масло. Основу замеса восковой пастели составляют воск высшего качества и пигменты. Масляная пастель считается материалом учебным, в то время как ее сухой аналог используется как в учебных целях, так и в художественных. В технике сухой пастели широко используется прием растушевки, что придает эффект мягких переходов и нежности цвета.

Существует два основных вида сухой пастели: твердая и мягкая. Мягкие пастели состоят в основном из чистого пигмента, с небольшим количеством связующего вещества. Подходят для широких насыщенных штрихов. Твердые

пастели реже ломаются, так как содержат большее количество связующего вещества. Они прекрасно подходят для рисунка, ведь сторону палочки можно использовать для тона, а кончик для тонких линий и проработки деталей. Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной бумаге. Тон бумаги подбирается индивидуально, учитывая задачи рисунка. Белая бумага мешает оценить насыщенность главных цветов.

Пастель спрессовывается меньше, чем мел, а потому ложится на бумагу с большей цветовой плотностью и формирует бархатистые штрихи с мягкими, рыхлыми краями. Пастель находится на грани между рисунком и живописью. В ней соединяются линия и цвет: ею можно рисовать и писать, работать штриховкой, живописным пятном, сухой или мокрой кистью.

Иногда художник передает форму в основном линией, штрихом, контуром, а все цветное решение проводит как подкраску, всего несколькими тонами – получается подкрашенный рисунок.

Отличительная особенность пастели заключается в том, что при минимуме связующего красящая масса представляет отдельные частицы пигмента, отражаясь от которых свет рассеивается в разные стороны, придавая красочному слою особую лучистость, бархатистость, специфическую «пастельную» мягкость.

Масляные краски позволяют многократно переписывать, счищать, накладывать множество слоев, пастель же требует точности, интуитивного «чутья» по отношению к выбираемому цвету, потому что после завершения работы изменить цвет чаще всего невозможно: чистый, тот самый знаменитый «мерцающий» пастельный тон таков лишь при первоначальном нанесении.

Работа выполнялась твердыми пастельными мелками фирм «Мунгио», «Олки» и мягкими фирмы «Черная речка». Под основу была выбрана тонированная бумага. Художники эпохи Возрождения, рисовавшие сангиной и мелом, обнаружили, что для придания работе особой выразительности можно использовать тонированную бумагу. На цветной основе легче добиться

единства используемых тонов, и кроме того, некоторые участки можно оставлять не закрашенными, не боясь, что работа будет производить впечатление незавершенной. Помимо вышеуказанных преимуществ тон бумаги благодаря хроматическому контрасту сильнее подчеркивает различия между используемыми цветами и позволяет быстро определять, какие из них лучше гармонируют друг с другом. Таким образом, цветная бумага изначально задает общий колорит работы: для достижения гармонии произведения нужно ориентироваться именно на него.

Правильный подбор цвета основы не только облегчил нашу задачу гармонизации цветового строя картины, но и усилил ее выразительность. При этом мы опирались на закономерности изображения, восприятия. Согласно общему принципу, бумага теплых тонов лучше подходит для создания картин холодного колорита, и наоборот. С другой стороны, для работы очень светлыми красками следует выбирать темную основу, а для живописи в темных тонах – светлую. Исходя из этих базовых правил выбора цветной бумаги, следовали своим собственным задачам и индивидуальной творческой манере.

Существует большое количество техник и приемов для работы с пастелью. Ее можно растушевывать, можно наносить мазками, пятнами и штриховкой, можно комбинировать техники между собой. Пастель – это линия и цвет одновременно. Это мягкая и бархатистая фактура и тонкое сияние шелковистого материала. Она позволяет выделить быстроту письма, мгновенную передачу идей и эмоций, легкость исправлений, полную непосредственность работы. Для целей ВКР была выбрана манера плавных переходов из цвета в цвет.

Работа над творческими натюрмортами велась в несколько этапов:

- 1) отбор материала, подбор предметов;
- 2) тональные и композиционные поиски;
- 3) уточнение тональных и пластических связей в композициях;
- 4) цветовые поиски в материале;
- 5) перевод рисунка на бумагу в формате;

- б) выполнение «подмалевки»;
- 7) проработка деталей, обобщение;
- 8) закрепление работ и оформление.

Идея трех работ, объединенных общей темой, была с успехом принята на кафедре, поскольку широко используется в современном искусстве. Для полного раскрытия темы ВКР была выбрана тема Спаса.

Первая работа – Яблочный натюрморт – является двухуровневой и содержит следующие элементы: стол, на котором находится скатерть, кувшин и лукошко с яблоками; рядом на полу лежит половик, на котором стоят наполненные яблоками ведро и корзина; около них лежат выпавшие из ведра яблоки, которые создают ощущение изобилия урожая. На заднем плане видны сухоцветы, а из-за ведра выглядывает кот, оживляющий произведение. Идея данной работы состояла в передаче уюта, тепла деревенского быта, как будто подсмотрели за жизнью местных сельчан.

Вторая работа отражает идею хлебного Спаса, которая содержит следующие элементы: драпировки, чайник, кувшин, кружка, доска для резки хлеба, хлеба, сушки и баранки, частично работу оживляют подсолнухи. Все предметы вместе создают атмосферу тепла домашнего очага, изобилия. Налитый в стакан чай создает ощущение присутствия человека. Теплые тона работ, не вычурная, простая красота наполняют картины уютом. Данная работа содействует развитию позитивного отношения к жанру живописи – деревенскому натюрморту.

Третья работа отражает идею медового Спаса, которая содержит следующие элементы: рушник, кувшин с колосьями, рамы с сотами и дымарь возле них на заднем плане; на переднем плане стоит горшок с медом и ложкой, большая чаша с медом и сотами, а также деревянный ополовник. Данная работа призвана пробудить у зрителя чувство чего-то близкого или родного, поведать об особенностях русской национальной культуры.

Первым этапом работы было создание эскизов (Приложение Б, рисунок 37-48) по тематике каждого Спаса с различными ракурсами. Были подобраны

предметы быта, драпировки, фрукты, хлеба. Работы выполнены в деревенском стиле, так как он близок русскому человеку и помогает лучше понять православные традиции, историю православных праздников.

На этом этапе работы были выполнены композиционные построения, уравнивание всех предметов между собой, проработка тона, света и тени карандашом. Были выбраны лучшие тоновые композиции, после чего пастелью были сделаны эскизы в разных цветах и тональностях. В работе над эскизами стояли следующие задачи: скомпоновать предметы, найти баланс между ними, найти хороший ракурс, соотношение предметов друг с другом и их пропорций.

Таким образом пастелью были сделаны эскизы творческих работ в цвете (Приложение Б, рисунок 49-56).

Следующим этапом работы был перенос рисунка на итоговый формат, размером 50x60 см. Было выполнено построение всех предметов. Любая живописная работа продвигается от малого к большому: от простого к сложному, от легкого к насыщенному, от пятна к штриху. На начальном этапе работы была использована твердая пастель, делалась подчистка и растушевка. Пастельными карандашами выполнялся предварительный рисунок, подчеркивались контуры и прорисовывались детали в работах.

Дальнейшие этапы работ включали:

1. Распределение цветовых пятен. На листах на этом этапе задавался «черновой» вариант цветовых соотношений, которые стали основой будущих произведений.

2. Растушевка. На этом этапе смягчалась излишняя резкость контуров. По мере растушевывания и смешивания красок создавалось характерное для картин настроение. В пастельной живописи термин «растушевка» означает прежде всего распределение цвета. Растушевка является базовым приемом пастельной живописи, и ее принцип предельно прост: художник проводит по бумаге бруском пастели и растирает оставленный след или пальцами, или специальной растушкой.

3. Обогащение колоритом. Поверх растушеванного пятна накладывались

более насыщенные слои пигмента. Слои различного пигмента можно накладывать друг на друга, однако, если нижний слой слишком насыщенный, он будет влиять на тон верхнего. Для исключения этого необходимо было растушевывать слой-основу, прежде чем накладывать новый.

4. Расставление последних штрихов. На данном этапе нельзя забывать, что при работе пастелью художник имеет дело с красочной пылью. Каждый новый слой краски наносится лишь после того, как предыдущий закрепляется специальным аэрозолем. Поэтому после растушевки и обогащения колорита работа ограничивается нанесением отдельных цветов.

Пастельная живопись не допускает большого количества подчисток; цвет на картине должен выглядеть свежим, а злоупотребление ластиком повреждает поверхность бумаги, отчего пигмент ложится плохо, и работа тускнеет. Однако при соблюдении некоторых правил вполне можно исправлять допущенные ошибки, как в начале работы, так и на более поздних этапах. Чтобы выполнить подчистку, прежде всего, нужно протереть тряпочкой или ватой корректируемый участок, чтобы снять излишки пигмента. После этого можно использовать ластик для окончательного удаления пятна: его следует применять осторожно, не надавливая и не растирая, чтобы не повредить бумагу.

Для защиты пастельных работ от смазывания и осыпания нужно было их зафиксировать. Для этого использовался обычный лак для волос или специальный фиксатор. Было достаточно пары легких распылений. Зафиксированные работы слегка свою «пастельность», цвета стали более глубокими. Для закрепления работ использовался лак «Сеннельер».

После выполнения всех описанных ранее этапов были созданы творческие работы по теме каждого Спаса (Приложение Б, рисунок 57-59).

Пастель, безусловно, требует очень хорошего освещения – тогда проявляется бесконечность оттенков, игра просвечивающей многослойности. Лучше всего – дневной свет, но рассеянный, падающий по касательной. При разном освещении картина производит совершенно разное впечатление. Новый

луч или иной угол зрения – и станут видны новые краски и детали. Это притягивает и завораживает. При достойном освещении пастель оживает.

2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Праздничный натюрморт» для учащихся 4 класса учреждений дополнительного образования

Сегодня мы как никогда обращаем внимание на традиции православия. Их изучение сейчас особенно актуально у подрастающего поколения, оно становится приоритетным в системе образования, в программе школ обязательно проводятся уроки, посвященные изучению натюрмортов, например, урок по изобразительному искусству (далее ИЗО), а также появляются уроки по православной русской культуре и уроки основы религиозных культур и светской этики (далее ОРКСЭ).

Также замечено, что выполнение творческих заданий по ИЗО положительно связано с развитием интеллектуально-творческих способностей учеников. Художественная составляющая включает знания и умения в эстетической и художественно-изобразительной деятельности, она непосредственно связана с изображением (рисованием, лепкой, художественным конструированием и пр.). Согласно мнению Д.Б. Эльконина, процесс изображения наиболее активно изменяет и перестраивает психику человека, задействует многие компоненты психических процессов, обогащает эмоциональную сферу школьников, улучшает зрительные процессы, развивает точность движений руки, мелкую моторику пальцев.

Тем временем уроки ОРКСЭ помогают ученикам лучше понять ценности той или иной религии России. Поэтому немаловажно изучать православную культуру, которая сыграла решающую роль в становлении наших ценностей.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, с которым, как показывают исследования педагогов и психологов, нужно знакомить еще с дошкольного возраста, потому что он не только вызывает наибольший эмоциональный отклик детей и ассоциации с их собственным жизненным опытом, но также привлекает их внимание к средствам выразительности живописи, помогает им пристальнее вглядываться в красоту изображенных предметов, любоваться ими и перенимать ценности культуры. В этом смысле натюрморт рассматривают как ключ к постижению живописного художественного образа.

В эксперименте Н.М. Зубаревой детям предлагались рассмотреть картины различных жанров: бытовая, натюрморт, пейзаж. Поставлено задание: выбрать самую «красивую» картину и рассказать о ней. Наибольшее внимание детей привлекла жанровая картина – своим увлекательным содержанием, событиями и изображенными на ней персонажами, – но при этом мало кто из детей обращал внимание на художественный язык произведения. А вот восприятие натюрморта обостряло эстетическое видение детьми цветового созвучия, формы, настроения картины, вызывало эмоциональный отклик, ассоциацию со своим опытом. Это позволило Н.М. Зубаревой предположить, а в дальнейшем и доказать, что натюрморт – именно тот жанр, с которого детей следует начинать знакомить с живописью. Ею установлены уровни эстетического восприятия детьми начального школьного возраста живописного натюрморта [12].

На первом уровне, самом низком, ребенок радуется изображению знакомых предметов, которые он узнал на картине, но еще не образу. Мотив оценки носит предметный или житейский характер. На этом уровне стоят дети примерно трехлетнего возраста, но если с ними не ведется педагогическая работа, то на этом же уровне они остаются не только в 6-7 лет, но и в более старшем возрасте.

Второй уровень: ребенок начинает не только видеть, но и осознавать те элементарно-эстетические качества произведения, которые делают картину привлекательной для него.

На третьем, самом высоком уровне эстетического развития дети поднимаются до способности воспринимать больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления. На этом уровне ребенок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику художественного образа, не лежащую на поверхности. Это еще частичное, не полное постижение художественного образа, но оно позволяет ребенку эстетически переживать хотя бы часть замысла художника. На таком уровне восприятия оказываются дети в основном старшего дошкольного возраста при условии проведения с ними целенаправленной педагогической работы по развитию их эстетических чувств и восприятий.

Представлять эти три уровня эстетического развития детей педагогу очень важно, от этого зависит стратегия и тактика работы по развитию у детей художественного восприятия [20].

Тема натюрморта начинает появляться в программах Т.Я. Шпикаловой [19] в 3-м и 4-м классах. Дети начинают знакомство с жанром натюрморта и пробуют себя впервые в роле художника-натюрмортиста. На основе ее урока «Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция» был разработан план-конспект урока по ИЗО.

В программах Б.М. Неменского [15] и В.С. Кузина [13] тема натюрморта встречается в 1-4 классах. Также в своей программе Неменский затрагивает темы народных праздников. Таким образом, можно сделать вывод, что эти темы являются одними из базовых в обучении школьников

В разработанных план-конспектах уроков по ИЗО для 4 класса основной задачей (целью) было систематизировать знания о технике сухой пастели.

Уроки по теме ВКР были проведены в художественной студии «Самоцветы». В аудитории было 15 детей, в процессе работы они проявили заинтересованность к технике сухой пастели, научились правильно компоновать предметы на листе бумаги, продемонстрировали понимание при работе с материалом и выполнили все основные этапы работы (растушевка первого тона, добавление ярких цветов, проработка штрихом).

Следовательно, данная тема служит источником новых знаний для детей, где закрепляются такие понятия как: композиция, объем, свет-тень.

Выводы по второй главе

На сегодняшний день пастель широко применяется художниками, хотя, для публики она все еще остается материалом малоизвестным. Пастелью можно нежно передать переход из цвета в цвет, оставлять ее широкими мазками, а можно показать всю насыщенность цвета линией и штриховкой – именно это качество ставит ее между живописью и графикой.

Тема ВКР «Праздник урожая» затрагивает вопрос о давно забытых праздниках Спаса. В процессе работы было выявлено, что пастель наравне с живописью и графикой передает плавные переходы из цвета в цвет, насыщенность и жесткость линии и штриха, что позволяет по-настоящему отразить в натюрмортах фактуру разных предметов и раскрыть все тонкости деревенского быта.

Жанр натюрморта активно изучается, начиная с 1-4 классов. Так в программе Т.Я. Шпикаловой он раскрывается в теме урока «Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция». Предоставленная тема урожая позволяет ознакомиться с жанром натюрморта, с разнообразием предметного мира, с его передачей на плоскости с помощью цвета, с местоположением самих предметов. Она также знакомит с понятиями ключевых и второстепенных элементов в композиции. Данная тема является актуальной и позволяет углубить знания детей о православных традициях праздников Спаса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В России натюрморт становится самостоятельным жанром живописи в начале XVIII в. Он стал характеризовать время и быт русского народа. В первой половине XIX в. художники демонстрировали явное изобилие цветов, ягод, фруктов и овощей.

Увлеченность жанром натюрморта и сама идея праздника урожая на рубеже XIX-XX вв. прослеживается в работах отечественных последователей французских художников. В начале XX в. натюрморт как жанр достиг своего расцвета в русской живописи.

В XX в. тема праздника Спаса появляется в творчестве русских художников. В их работах прослеживается гармония и спокойствие простой провинциальной жизни. Натюрморт в этот период становится частью жанровой картины.

В XXI в. художники продолжают изображать праздник Спаса в жанре натюрморта, используя насыщенные летние краски и показывая тем самым любовь к природе родного края.

На сегодняшний день пастель широко применяется художниками. Пастель позволяет нежно передать переход из цвета в цвет, ее можно оставлять широкими мазками или показать всю насыщенность цвета линией и штриховкой.

Тема ВКР «Праздник урожая» затрагивает вопрос о давно забытых праздниках Спаса.

Жанр натюрморта активно изучается, начиная с 1-4 классов, в программах Т.Я. Шпикаловой, Б.М. Неменского и В.С. Кузина.

Тему праздников урожая является актуальной и позволит углубить знания детей о православных традициях.

Творческие работы по теме праздников Спаса, а также составленные и проведенные уроки в технике сухой пастели позволяют сделать вывод о выполнении задач и достижении поставленных целей ВКР. Подготовленный

план урока может быть использован в качестве методического пособия для проведения занятий в учреждениях дополнительного образования. Работы по теме медового, яблочного и хлебного Спасов могут быть использованы в качестве наглядного пособия, украсить интерьер Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского или включены в экспозиции на различных художественных выставках.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акимов, С.П. Натюрморт в технике сухой пастели. Мастер-класс / С.П. Акимов.: Колледж декоративно-прикладного искусства № 36, 2014. – 25 с.
2. Анисимов, Н.С. История происхождения декоративного натюрморта // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. №13, 2017. – 136 с.
3. Даглидян, К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглидян. – М.: Феникс, 2010. – 312 с.
4. Дятлева, Г.В. Мастера натюрморта / Г.В. Дятлева. – М.: Изд – во Вече, 2002. – 264 с.
5. Евдокимов, И.И. Рисование. Западноевропейская графика XV-XX веков / И.И. Евдокимов.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1949. – 166 с.
6. Евтых, С.Ш. Живопись натюрморта / С.Ш. Евтых. – М.: Методические указания к практическим занятиям, 2003. – 18 с.
7. Заболотская, Е.И. Декоративный натюрморт «Дары осени», бумага, гуашь. Бакалаврская работа / Е.И. Заболотская.: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 2020. – 84 с.
8. Зубарева, Н.М. Особенности эстетического восприятия натюрморта детьми старшего дошкольного возраста / Н.М. Зубарева.: – Вопросы психологии, 1965. – 104 с.
9. Кузин, В.С. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Книга для учителя / В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 2011. – 112 с.
10. Лазарева, Л.Н. История и теория праздников / Л.Н. Лазарева.: ЧГАКИ, 2010. – 253 с.
11. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы / Б.М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. – 304 с.
12. Паррамон, Х.М. Как писать натюрморт / Х.М. Паррамон. – М.: Арт – Родник, 2000. – 112 с.

13. Скрипникова, Е.В. Композиционные принципы декоративного натюрморта / Е.В. Скрипникова.: Омский научный вестник №6, 2011. – 208 с.
14. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство. 5-8 классы. Учебник. В 4 частях. Часть 1. Основы рисунка / Н.М. Сокольникова.: Титул, 2001, – 96 с.
15. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. Т.Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т.Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с.

Электронные ресурсы

16. Методика знакомства детей старшего дошкольного возраста с натюрмортом / Образовательная социальная сеть, сайт. – URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/12/20/metodika-znakomstva-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s>. – (дата обращения: 09.04.2022). – Текст: электронный.
17. Натюрморт / Википедия. Свободная энциклопедия, сайт. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Натюрморт>. – (дата обращения: 02.04.2022). – Текст: электронный.
18. Натюрморт в России / Коммерсантъ, сайт. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2198523>. – (дата обращения: 10.05.2022). – Текст: электронный.
19. Новикова, Е.В. Развитие художественного восприятия и речи детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с изобразительным искусством. Учебно-методическое пособие [Электронное учебное издание на компакт-диске] / Е.В. Новикова, – URL: <https://lib.rucont.ru/efd/579650>. – (дата обращения: 14.03.2022). – Текст: электронный.
20. Особенности работы пастелью / Гаврилов Арт, сайт. – URL: <http://gavrilovart.ru/lessons/sovety/46-rispastel>. – (дата обращения: 29.03.2022). – Текст: электронный.
21. Очарование пастели. Выставка / Культура РФ, сайт. – URL: <https://www.culture.ru/events/1963063/vystavka-ocharovanie-pasteli>. – (дата обращения: 11.04.2022). – Текст: электронный.

22. Пастель / Википедия. Свободная энциклопедия, сайт. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастель>. – (дата обращения: 02.04.2022). – Текст: электронный.
23. Праздник урожая в советском колхозе / Ленин гуру, сайт. – URL: <https://lenin.guru/prazdnik-urozhaya-v-sovetskom-kolhoze>. – (дата обращения: 23.04.2022). – Текст: электронный.
24. Русский цветочный натюрморт / Коллекционер антиквариата, сайт. – URL: <http://goodcoins.su/antic/picture/rusnatur.htm>. – (дата обращения: 08.04.2022). – Текст: электронный.
25. Сапунов, Н.Н. Натюрморт с цветами / Н.Н. Сапунов. – URL: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/561-natyurmort-s-cvetami-nikolay-nikolaevich-sapunov.html. – (дата обращения: 17.02.2022). – Текст: электронный.
26. Судейкин, С.Ю. Натюрморт с тюльпанами / С.Ю. Судейкин. – URL: https://artchive.ru/artists/64453~Sergej_Jur'evich_Sudejkin. – (дата обращения: 24.02.2022). – Текст: электронный.
27. Титуленко, В.С. Праздник Маковея / Лайв-журнал, сайт. – URL: <https://vachagostya.livejournal.com/tag/Титуленко%20Владимир>. – (дата обращения: 29.04.2022). – Текст: электронный.
28. Торопов Ф.Г. Натюрморт с цветами и фруктами / Википедия. Свободная энциклопедия, сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Торопов,_Фома_Гаврилович. – (дата обращения: 17.05.2022). – Текст: электронный.
29. Удальцова Н.А. Натюрморт. Хлеб военный / Русский музей, сайт. – URL: <https://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/25267>. – (дата обращения: 14.05.2022). – Текст: электронный.
30. Филиппов Ю.И. Натюрморт с цветами / Арт капитал, сайт. – URL: <https://artcap.ru/product/natyurmort-s-cvetami>. – (дата обращения: 08.03.2022). – Текст: электронный.

31. Хруцкий И.Ф. Цветы и плоды / Музей мира, сайт. – URL: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/2884-ivan-fomich-hruckij-cvety-i-plody.html. – (дата обращения: 22.05.2022). – Текст: электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – Жданов Владимир Юрьевич
«Медовый Спас», 2005 г.

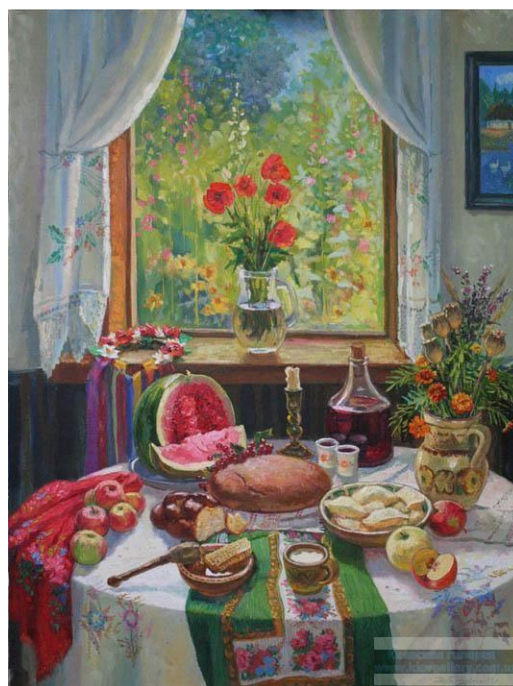

Рисунок 2 – Титуленко Владимир
Сергеевич «Праздник Маковея», 2005 г.

Рисунок 3 – Федот Васильевич Сычков
«Соты», 1939 г.

Рисунок 4 – Алексей Александрович
Жабский «Натюрморт с орехами», 1992 г.

Рисунок 5 – Иван Хруцкий «Цветы и плоды», 1836 г.

Рисунок 6 – Фома Гаврилович Торопов, «Натюрморт» 1846 г.

Рисунок 7 – Фома Гаврилович Торопов «Натюрморт с цветами и фруктами», 1846 г.

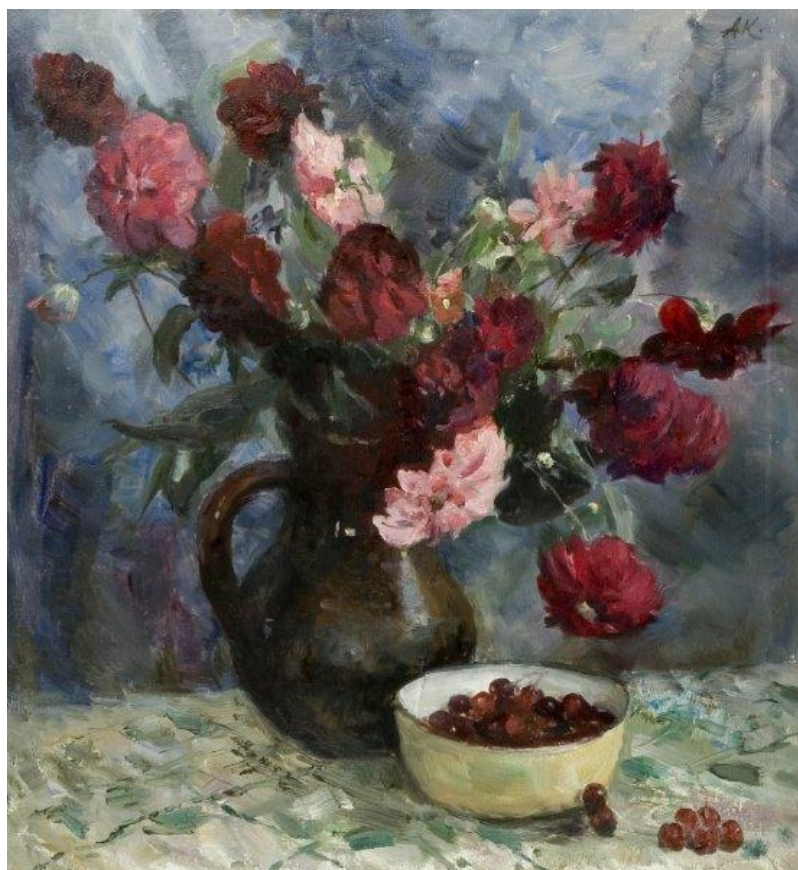

Рисунок 8 – Исаак Ильич Левитан «Натюрморт»

Рисунок 9 – Валентин Александрович Серов «Яблоки и листья», 1879 г.

Рисунок 10 – Константин Алексеевич Коровин «Натюрморт с синей вазой», 1992 г.

Рисунок 11 – Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «Утренний натюрморт», 1918 г.

Рисунок 12 – Николай Тархов «Натюрморт. Цветы, овощи, фрукты»

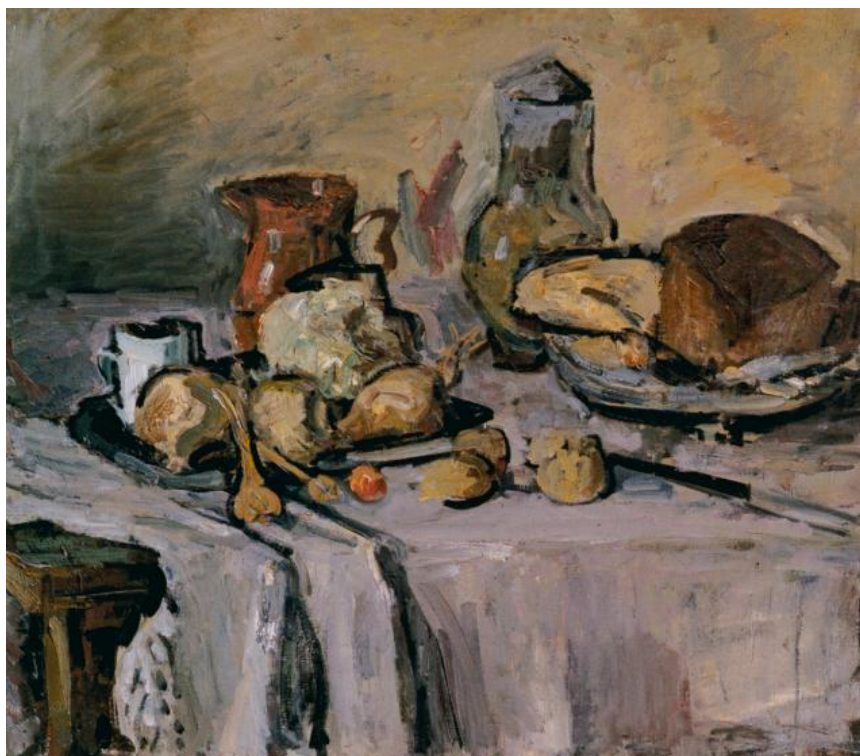

Рисунок 13 – Удальцова Надежда Андреевна «Натюрморт. Хлеб военный», 1942 г.

Рисунок 14 – Иван Терентьевич Отставнов «Арбуз и фрукты на столе», 2001 г.

Рисунок 15 – Н.Г. Голованев «У окна», 2002 г.

Рисунок 16 – Илларион Михайлович Прянишников «Спасов день на Севере», 1887 г.

Рисунок 17 – Илларион Михайлович Прянишников «Крестный ход», 1893 г.

Рисунок 18 – Илларион Михайлович Прянишников «Общий жертвенный котел в престольный праздник», 1888 г.

Рисунок 19 – Илларион Михайлович Прянишников «Приготовление нивы для посева льна в Вологодской губернии», 1890 г.

Рисунок 20 – Александр Владимирович Маковский «На пасеке», 1916 г.

Рисунок 21 – Александр Владимирович Маковский «Уборка урожая», 1916 г.

Рисунок 22 – Пластов Аркадий Александрович «Колхозный праздник», 1937 г.

Рисунок 23 – Сергей Васильевич Герасимов «Колхозный праздник», 1937 г.

Рисунок 24 – Гапоненко Тарас Гурьевич «Мастера сталинских урожаев», 1939 г.

Рисунок 25 – Петр Трегуб «Яблочный Спас», 2021 г.

Рисунок 26 – Людмила Леонидовна Бирюкова «Яблочный Спас», 2008 г.

Рисунок 27 – Цебенко Наталья «Конец лета», 2022 г.

Рисунок 28 – Татьяна Зазулина «Натюрморт с яблоками», 2021 г.

Рисунок 29 – Юрий Пискунов «Медовый Спас (чай, мед, корица)», 2015 г.

Рисунок 30 – Наталья Леонова «Яблочный Спас», 2021 г.

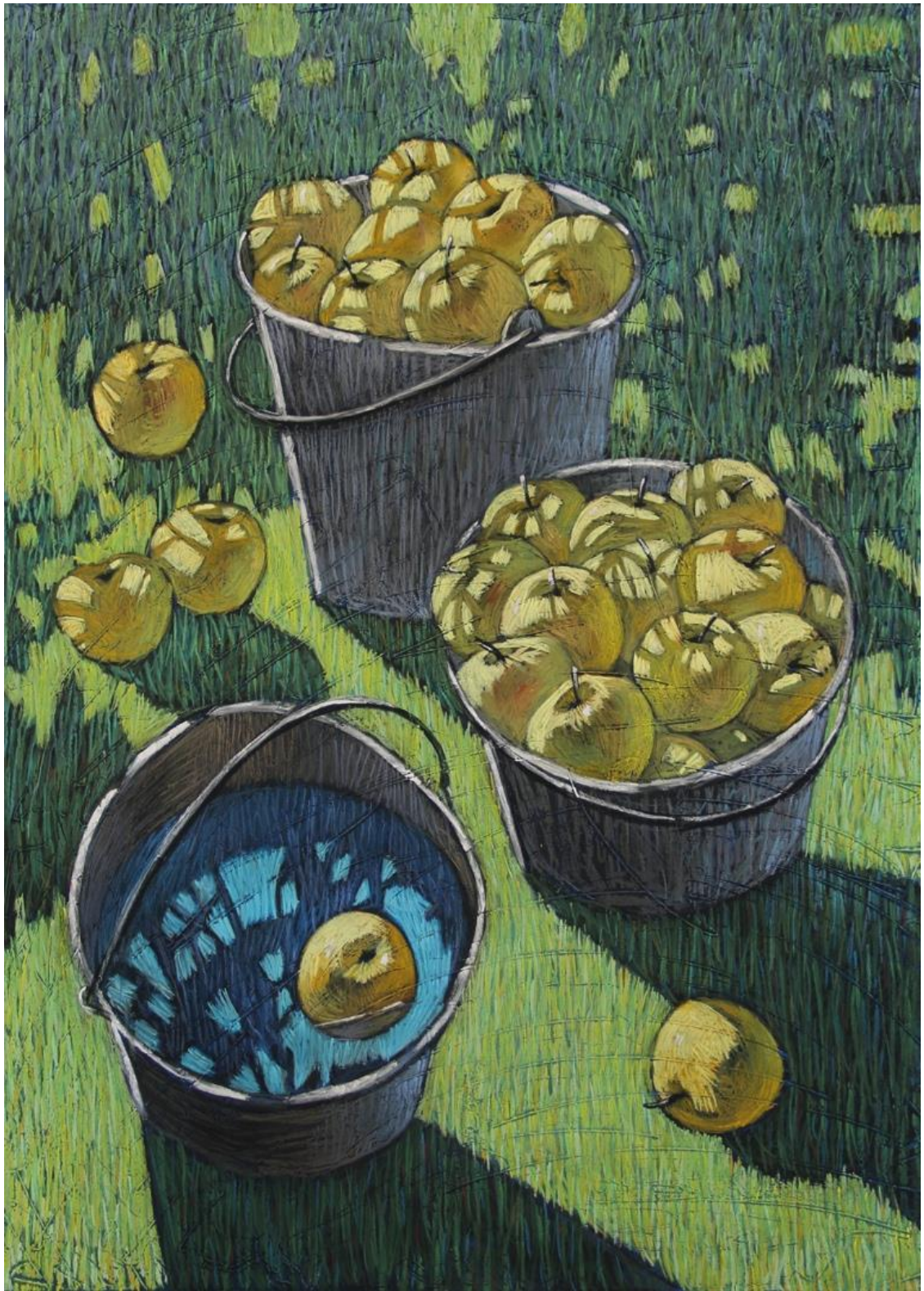

Рисунок 31 – Наталья Леонова «Яблочный Спас», 2020 г.

Рисунок 32 – Юрий Иванович Филиппов «Натюрморт с цветами», 2004 г.

Рисунок 33 – Юрий Иванович Филиппов «Натюрморт с яблоками и штофором», 1978 г.

Рисунок 34 – Юрий Иванович Филиппов «Натюрморт с кувшином и цветами на фоне гор»,
1974 г.

Рисунок 35 – Николай Николаевич Сапунов «Натюрморт с цветами», 1912 г.

Рисунок 36 – Сергей Юрьевич Судейкин «Натюрморт с тюльпанами», 1909 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

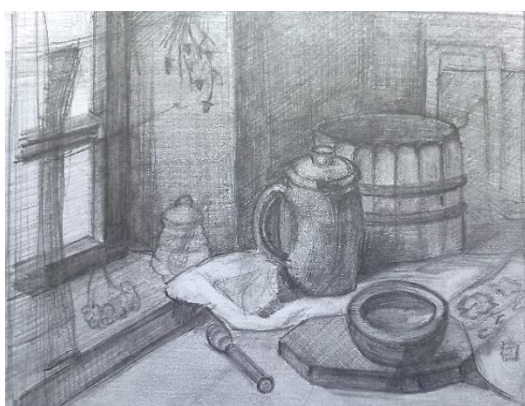

Рисунок 37-40 – Эскизы к творческим работам

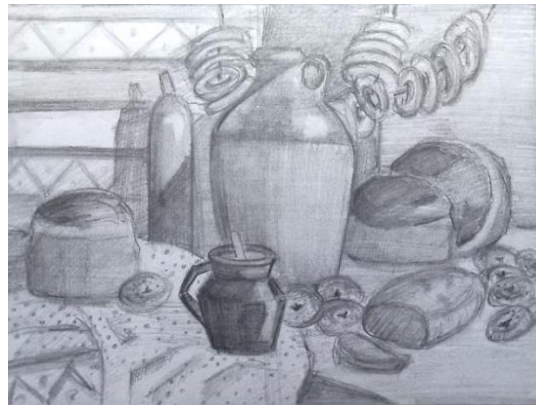

Рисунок 41-44 – Эскизы к творческим работам

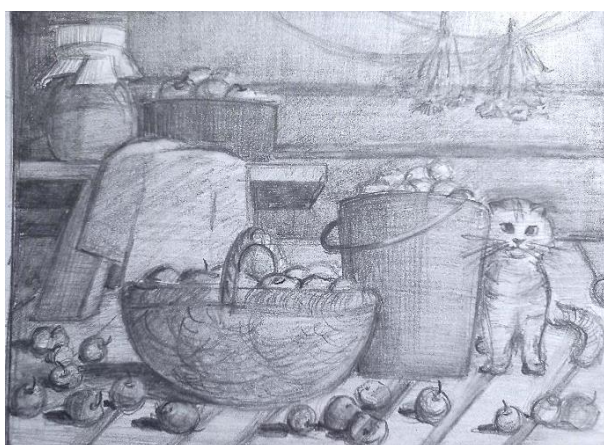

Рисунок 45-48 – Эскизы к творческим работам

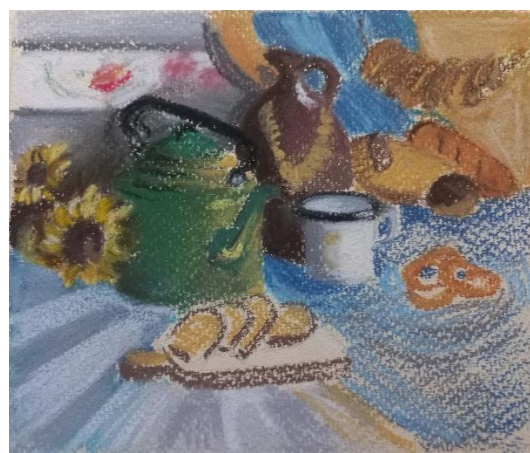
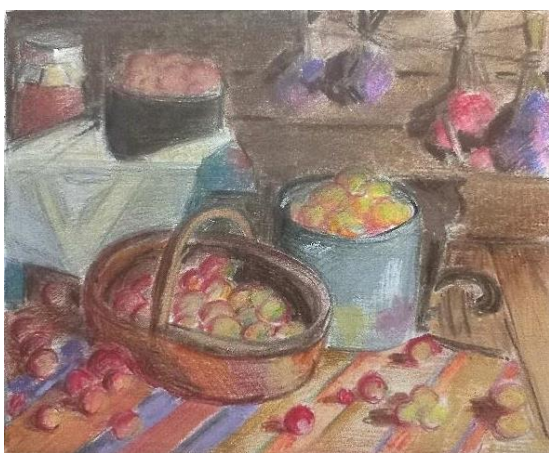
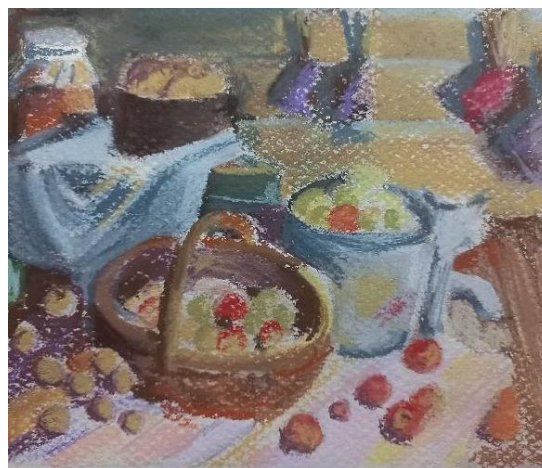
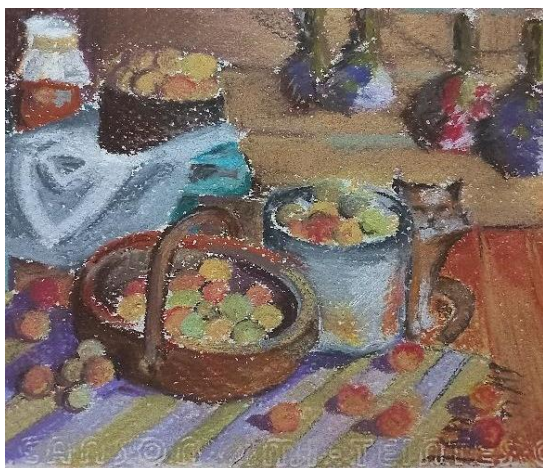

Рисунок 49-54 – Цветные эскизы к творческим работам

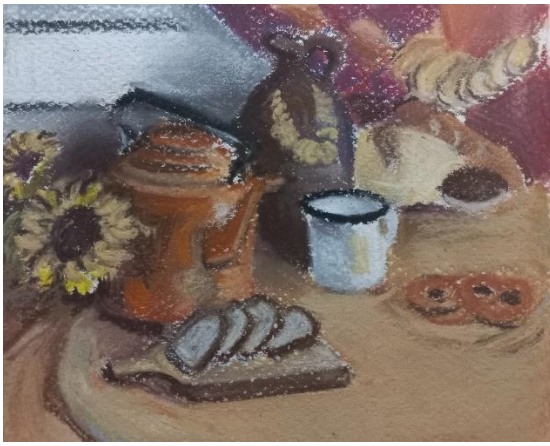

Рисунок 55-56 – Цветные эскизы к творческим работам

Рисунок 57 – Творческая работа «Яблочный Спас»

Рисунок 58 – Творческая работа «Хлебный Спас»

Рисунок 59 – Творческая работа «Медовый Спас»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

План-конспект урока по изобразительному искусству №1

Место проведения: Художественная студия «Самоцветы», структурное подразделение ТГУ.

Тема урока: Сбор урожая.

Возраст: 4 класс.

Тип урока: объяснение нового материала.

Вид урока: тематическое рисование.

Цель: систематизация знаний о технике сухой пастели.

Задачи:

1. сформировать практические навыки работы в технике сухой пастели;
2. научить изображать фрукты;
3. закрепить умение удачно располагать изображение на листе;
4. активизировать творческое воображение, фантазию;
5. совершенствовать зрительное восприятие;
6. воспитывать аккуратность в работе.

Оборудование для учителя: наглядные пособия, букет цветов, фрукты, пастельные мелки, наждачная бумага.

Оборудование для учеников: бархатная бумага А4, пастельные мелки, скотч, тряпочки, салфетки.

План урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию: 2-3 мин.
2. Объяснение темы урока: 10 мин.
3. Самостоятельная работа: 1 ч.
4. Просмотр и анализ работ: 5 мин.
5. Подведение итогов: 2-3 мин.
6. Уборка рабочего места: 5 мин.

Общая продолжительность урока не превышает 1 час 20 минут.

Ход урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию.

Приветствие. Знакомство с детьми. Подготовка рабочего места.

2. Объяснение темы урока.

Ребята, отгадайте несложную загадку:

«Что весной мы сажали,

Потом летом поливали.

Все, что осенью на грядках

Поспевает: вкусно, сладко!

Не зевай и собирай

Наш осенний “...”?»

«Урожай» (ответ учеников).

Верно, ребята, издавна богатый хороший урожай был для людей радостью, счастьем. На сбор урожая люди выходили с песнями. Конечно, работа была нелегкой, утомительной, но все же радостной. В каждом поселке отмечали праздник урожая, открывались ярмарки, где продавали овощи, фрукты, соленья, варения. У всех дома в этот период было много разных овощей, фруктов, цветов. У всех было радостное настроение.

Как Вы думаете, чему радуются люди?

Верно, люди радовались обильному урожаю (ответ учеников).

Обратите внимание, что сегодня вокруг нас много фруктов. Предлагаю Вам их изобразить, ведь они являются неотъемлемой частью этого замечательного праздника.

Существуют разные приемы работы с пастелью: растушевка, смешивание цветов, проведение различных линий, штриховка (показываю на примере). Излишки пастели можно убрать обычной резинкой, клячей, тряпкой.

Обычно для работы пастелью используют тонированную фактурную бумагу. Для изображения я подготовила для Вас необычную бумагу – бархатную – она хорошо вбирает в себя частички сухой пастели и подходит для начинающих.

А сейчас давайте приступим к основному заданию. Ваша задача – нарисовать фрукты.

Мы будем работать с Вами в несколько этапов. Приступаем к работе и сначала мелком намечаем то, что задумали. Затем первые цветовые пятна, которые послужат основой работы, немного растушевываем, смешиваем. И последним этапом детализируем штрихами и закрепляем лаком.

Первым делом нужно компоновать предмет на нашем листе. Намечаем крайние точки, предметам не должно быть тесно, но также не нужно делать их мелкими с огромными отступами по краям. Линия горизонта выше относительно нашего предмета – это обозначает, что мы сидим выше и видим, как раскрывается овал нашего блюда. Если бы предмет был на уровне глаз, то овал был бы закрытым. Для начала не детализируем и наносим предметы силуэтно, смотрим на пропорции. Ставим задачу убедительно передать овал и пропорции предметов, чтобы все выглядело симметрично и ровно. Теперь нужно проверить больше пропорции – это значит нужно определить, как блюдец относится к яблоку.

Можно провести ось симметрии – это делается для того, чтобы овал блюда нарисовать ровно и показать сокращение в перспективе, ближняя часть всегда немного больше дальней. Важно отменить точки овала, так как в этих местах овал будет наиболее выпуклый.

Яблоко имеет форму шара, только с двумя углублениями сверху и снизу.

На наших предметах четко видны световая и теневая части. Наметим тени и увидим, что они четко ложатся по форме. Разделим яблоко на сегменты – это даст нам понимание как работает тон и цвет. Так как освещение боковое, то на левой части у нас свет, на правой – тень, а по середине полутон, в полутоне собственный цвет предмета, на свету блик, а в тени рефлекс. Также у яблока есть своя тень, а есть падающая.

3. Самостоятельная работа.

Учитель: ребята, мы ознакомились с техникой рисования сухой пастелью, теперь вы можете приступать к самостоятельной работе.

Ученики приступают к самостоятельному рисованию фруктов, затем прописывают их пастелью.

4. Просмотр и анализ работ.

Учитель: мы закончили наши работы, теперь можно разложить их на просмотр.

Осуществляется просмотр работ, учитель подмечает хорошие стороны каждой работы.

Для оценки успешности освоения учебных задач и достижения цели урока учениками, были подобраны критерии оценки детских творческих работ. Основными критериями были: расположение предметов на листе, компоновка и передача форм предметов, сходство изображаемого предмета с реальным.

Умение применять средства выразительности в графике (**линия, точка, штрих, пятно, светотень**).

Наименьшая сложность возникала с передачей формы предметов, ученики хорошо передали пропорции и объем. Основные сложности возникли с композицией (правильной постановкой предметов на листе) и аккуратностью у некоторых учеников.

5. Подведение итогов.

Учитель: сегодня мы с вами изучили новый материал – пастель и познакомились с темой праздника урожая.

У нас получились замечательные работы. Понравилось ли вам занятие?

6. Уборка рабочего места.

В конце урока каждый ученик убирает за собой рабочее место

Примеры работ: рис. 1-6.

План-конспект урока по изобразительному искусству №2

Место проведения: Художественная студия «Самоцветы», структурное подразделение ТГУ.

Тема урока: Праздничный букет.

Возраст: 4 класс.

Тип урока: объяснение нового материала.

Вид урока: тематическое рисование.

Цель: закрепление приемов работы в технике сухой пастели.

Задачи:

1. закрепить понятия: цвет, форма, размер;
2. научить изображать цветы;
3. анализировать произведения, написанные в жанре цветочный натюрморт;
4. научиться определять влияние цвета фона и предметов друг на друга;
5. научиться достигать понимания роли используемого материала для создания полного обогащения образа работы.

Оборудование для учителя: наглядные пособия, букет цветов, пастельные мелки, бархатная бумага.

Оборудование для учеников: бархатная бумага А4, пастельные мелки, скотч, тряпочки, салфетки.

План урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию: 2-3 мин.
2. Объяснение темы урока: 10 мин.
3. Самостоятельная работа: 1 ч.
4. Просмотр и анализ работ: 5 мин.
5. Подведение итогов: 2-3 мин.
6. Уборка рабочего места: 5 мин.

Общая продолжительность урока не превышает 1 час 20 минут.

Ход урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию.

Приветствие. Подготовка рабочего места.

2. Объяснение темы урока.

Ребята, сегодня у нас урок творчества. А творчество – это источник доброты, истины и красоты. У нас на улице светит солнце, поют птицы, весна, давайте порадуемся этому времени года!

– Ребята, а какие приметы весны вы знаете?

– Какие вы знаете весенние цветы? (после ответов)

Ребята, отгадайте несложные загадки (работа с иллюстрациями):

«Посмотрите – у ограды

Расцвела царица сада.

Не тюльпан и не мимоза,

А в шипах красotka “...”» (роза).

«Посадили зернышко,

Вырастили солнышко “...”» (подсолнух).

Посмотрите на работы известных художников «Подсолнухи» В. Ван-Гога и «Натюрморт с цветами» Н.Н. Сапунова, обратите внимания на контраст желтого и синего.

– И как вы уже догадались, урок мы посвятим рисованию цветов. Множество цветов окружает нас, они украшают природу, быт человека, радуют глаз, поднимают настроение. Цветы являются символом радости.

– А какова роль цветов в создании настроения человека?

– Верно. С цветами вокруг становится наряднее. Чтобы украсить комнату или себя человек издавна использовал цветы. Цветы приносят в нашу жизнь ощущение праздника. Потому, когда мы идем в гости, то помним, что всегда лучшим подарком является букет цветов, а иногда это даже один цветок.

А сейчас давайте приступим к основному заданию. Ваша задача – нарисовать одуванчики в вазе.

Напомню, что работа ведется в несколько этапов. Сначала мы намечаем расположение предметов, затем добавляем первый тон, цвет, растушевываем и дорабатываем картину штрихами. И последним этапом закрепляем лаком.

3. Самостоятельная работа.

Учитель: ребята, с техникой рисования сухой пастелью мы уже знакомы, теперь вы можете приступать к самостоятельной работе. Ученики приступают к самостоятельному рисованию цветов, затем прописывают их пастелью.

4. Просмотр и анализ работ.

Учитель: мы закончили наши работы, теперь можно разложить их на просмотр.

Осуществляется просмотр работ, учитель подмечает хорошие стороны каждой работы.

Для оценки успешности освоения учебных задач и достижения цели урока учениками, были подобраны критерии оценки детских творческих работ. Основными критериями были: хорошая заполняемость листа, выразительность и цветовое решение в передаче цвета, богатство оттенков (теплая или холодная гамма), передача форм и объема предметов, сходство изображаемого предмета с реальным, умение применять средства выразительности в графике (**линия, точка, штрих, пятно, светотень**).

Ученики хорошо передали форму предметов, показали объем вазы и цветов, смогли гармонично передать влияние цвета фона на главный предмет. Работы на втором уроке получились более аккуратные и проработанные.

5. Подведение итогов.

Учитель: сегодня мы с вами закрепили приемы работы материалом – пастель и познакомились работами выдающихся художников, и на основе их произведений выполнили яркую цветочную композицию.

У нас получились замечательные работы. Понравилось ли вам занятие?

6. Уборка рабочего места.

В конце урока каждый ученик убирает за собой рабочее место

Примеры работ: рис. 7-16.

Рисунок 1 – Александрова Мария 9 лет

Рисунок 2 – Абрамова Анастасия 10 лет

Рисунок 3 – Наумова Юлия 10 лет

Рисунок 4 – Гурьянова Анастасия 10 лет

Рисунок 5 – Соколова Светлана 10 лет

Рисунок 6 – Пичугина Надежда 10 лет

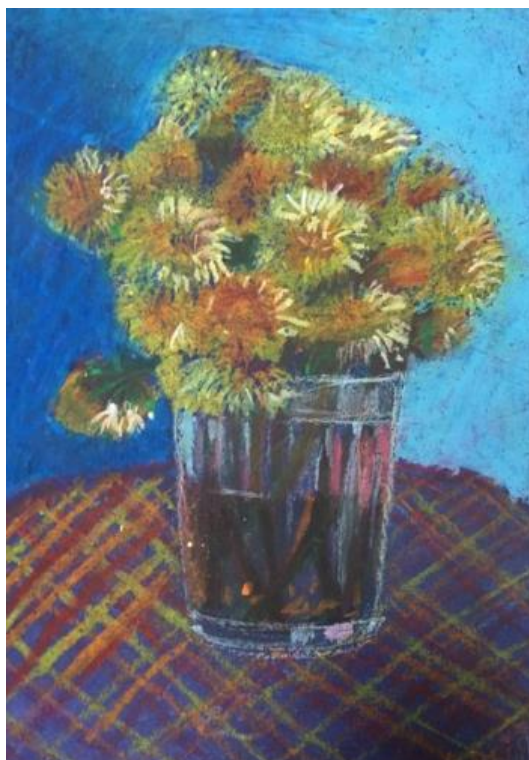

Рисунки 7-8 – Пичугина Надежда 10 лет и Соколова Светлана 10 лет

Рисунки 9-10 – Александрова Мария 9 лет и Гурьянова Анастасия 10 лет

Рисунки 11-12 – Наумова Юлия 11 лет и Краснов Алексей 10 лет

Рисунки 13-14 – Кузнецова Марина 10 лет и Абрамова Анастасия 11 лет

Рисунок 15 – Рисование первоцветов

Рисунок 16 – Рисование лимона с натуры