

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств имени Святителя
Алексия, митрополита Московского»
(Поволжский православный институт)**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

Серия пейзажей «Сызрань Православная», холст, масло

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз-331
заочной формы обучения
Терехова Елена Николаевна
Ф.И.О.

(подпись)

Научный руководитель
Сорока Анна Владимировна,
доцент, к.п.н.
(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и воспитания

(подпись) **Н.А.Матуняк**
(И.О.Ф.)

«___» _____ 2025 г.

Тольятти
2025

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

_____ Н.А. Матуняк
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студентки Тереховой Елены Николаевны

1. Тема: Серия пейзажей «Сызрань Православная», холст, масло
2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____
3. Исходные данные: научная, методическая, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме выпускной квалификационной работы
4. Содержание работы:
Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы)
Глава 1. Храмовая архитектура Сызрани в работах современных художников; 1.1 Особенности изображения храмовой архитектуры в русской живописи XIX – начала XX веков; 1.2 Храмовая архитектура города Сызрань; 1.3 Изображение храмовой архитектуры Сызрани в работах современных художников; Выводы по первой главе
Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы; 2.1 Обоснование выбора темы ВКР; 2.2 Последовательность выполнения серии пейзажей «Сызрань Православная» в технике масляной живописи; 2.3 Разработка план-конспектов уроков для учащихся 12-13 лет в системе дополнительного образования; Выводы по второй главе
Заключение, выводы по работе
5. Ориентировочный перечень живописного и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы русских художников XIX– XX вв., поисковые эскизы по теме ВКР, серия живописных пейзажей «Сызрань Православная», работы учеников по темам разработанных уроков, план-конспекты уроков
6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Научный руководитель _____
(подпись)

А.В. Сорока
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____
(подпись)

Е.Н.Терехова
(И.О.Ф.)

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

(подпись) Н.А. Матуняк
(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

на тему: Серия пейзажей «Сызрань Православная», холст, масло

студента: Тереховой Елены Николаевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнен ии	Подпись руководите ля
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 выпускной квалификационной работы на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстрированных материалов для защиты				

Научный руководитель

(подпись)

А.В. Сорока
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____
(подпись)

Е.Н. Терехова
(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. Храмовая архитектура Сызрани в работах современных художников	9
1.1 Особенности изображения храмовой архитектуры в русской живописи XIX - начала XX веков.....	9
1.2 Храмовая архитектура города Сызрань.....	16
1.3 Изображение храмовой архитектуры Сызрани в работах современных художников.....	24
Выводы по первой главе.....	32
Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы.....	34
2.1 Обоснование выбора темы ВКР.....	34
2.2 Последовательность выполнения серии пейзажей «Сызрань Православная» в технике масляной живописи.....	38
2.3 Разработка план-конспектов уроков для учащихся 12-13 лет в системе дополнительного образования.....	47
Выводы по второй главе.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	52
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	60

ВВЕДЕНИЕ

Образ храма в русской живописи является отражением лика России и души православного русского народа. Художники изображали как известные соборы и храмы в крупных городах и монастырях, так и сельские церквушки, крохотные часовенки. Храм не только зачастую является важной составляющей пейзажа, но и сопровождает разные проявления жизни - как непосредственно молитву, так и повседневную жизнь - гулянья, базары, купанья.

Город Сызрань, с его богатой историей и уникальной архитектурой, является одним из центров православной традиции в России. Сызрань располагается в уникальном живописном месте, определенным ландшафтом Среднего Поволжья. Город славится своими храмами, своими святынями, которые являются духовными центрами и выдающимися памятниками архитектуры, отражающими эволюцию зодчества, и привлекает внимание, как местных художников, так и российских мастеров. В условиях современных реалий, когда интерес к культурному наследию и духовным ценностям неуклонно растёт, исследование храмовой архитектуры Сызрани становится особенно актуальным. Это исследование позволяет сохранить и популяризировать историческое и культурное наследие города, вдохновить современных художников на создание новых произведений искусства, отражающих православные традиции и архитектурные особенности Сызрани.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью глубокого анализа и осмысления храма как важного архитектурного объекта, а также его роли в формировании культурной идентичности региона. Кроме того, данная работа поможет отразить особенности изображения храмовой архитектуры в творчестве современных художников и выявить ключевые элементы, которые определяют восприятие святынь в искусстве.

В основу теоретического обоснования данной работы положены труды учёных Ломова С.П. [Ломов С.П. 2003], Молевой Н.М. [Молева Н.М. 1989], Молчанова А. [Молчанов А. 2005], Сарабьянова Д.В. [Сарабьянов Д.В. 2001], Шумилкиа, С.М. [Шумилкин С.М. 2005].

Объектом данного исследования является храмовая архитектура города Сызрани.

Предметом данного исследования является отражение храмовой архитектуры в русской живописи XIX – начала XX веков.

Цель данной работы – Создание серии пейзажей «Сызрань Православная» и разработка план-конспектов уроков по ИЗО для учащихся детских художественных школ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить особенности изображения храмовой архитектуры в русской живописи XIX - начала XX веков.
2. Проанализировать храмовую архитектуру города Сызрань.
3. Исследовать, как современные художники изображают храмовую архитектуру Сызрани.
4. Проанализировать литературные и интернет - источники по теме ВКР.
5. Выполнить серию пейзажей «Сызрань Православная» в технике масляной живописи.
6. Разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Этюд храмов города Сызрань и сызранского района» и «Пейзаж с храмовой архитектурой» для детей 12-13 лет, учащихся детских художественных школ.

Выбор темы обусловлен её значимостью для сохранения культурного наследия и развития художественного творчества. Исследование храмовой

архитектуры Сызрани позволяет глубже понять историю и культуру города, выявить новые тенденции в современной живописи.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ художественных работ.

Новизна работы заключается в комплексном подходе к изучению храмовой архитектуры Сызрани и её отображения в работах современных художников. Впервые проведён анализ художественных произведений, посвящённых храмам города, и разработаны методические рекомендации для преподавания данной темы детям.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов для сохранения и популяризации культурного наследия Сызрани.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении знаний о влиянии храмовой архитектуры на развитие русской живописи и методики преподавания изобразительного искусства.

Творческая часть данного исследования заключается в создании серии живописных пейзажей на тему «Сызрань Православная».

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении представлена актуальность темы выпускной квалификационной работы, определяются объект и предмет исследования, а также сформулирована цель и задачи исследования.

В первой главе рассмотрена храмовая архитектура Сызрани и её интерпретация современными художниками.

Во второй главе представлен выбор темы ВКР, а также проведена художественно-творческая часть работы и разработаны планы-конспекты уроков по изобразительному искусству для учащихся 4 классов детских художественных школ.

В заключении обобщены основные результаты исследования, подчёркивающие важность изучения храмовой архитектуры как элемента культурного наследия. Также даны рекомендации по дальнейшему изучению темы и определены перспективы применения разработанных учебных материалов в образовательном процессе.

Глава 1. Храмовая архитектура Сызрани в работах современных художников

1.1. Особенности изображения храмовой архитектуры в русской живописи XIX - начала XX веков

В девятнадцатом столетии Российская империя стояла перед лицом масштабных преобразований. Эпоха ознаменовалась стремлением к общественному переосмыслению и экспериментированию в искусстве. Творчество того времени остро чувствовало и отражало изменения, происходившие в различных областях жизни. Романтические настроения, реалистичные тенденции и последующий расцвет символизма принесли в живопись новые концепции и выразительные средства. Особое внимание привлекали церковные здания, воспринимаемые как архитектурные воплощения человеческого облика и духовные знаки, воплощающие богатые традиции и культурное наследие.

В изображениях храмов девятнадцатого – начала двадцатого веков можно заметить широкий спектр архитектурных направлений. Мастера использовали как классические каноны, так и элементы народного зодчества. Значительное значение имела внешняя красота храмов и их гармоничное вписывание в природный ландшафт, а также та особая атмосфера, которую создавали игра света и тени, акцентирующая величие и священность этих построек.

Традиционные элементы, такие как купола, кресты, арки и фрески, часто использовались для передачи идеалов красоты и духовности. Например, работы таких художников, как Исаак Левитан «Вечерний звон», 1892г. и Василий Кандинский «Ахтырка. Красная церковь», 1908г., демонстрируют гармонию между природой и архитектурой, в котором храмы становятся неотъемлемой частью окружающего мира, а не отдельными постройками

(рисунок А.1, А.2).

Очень часто можно увидеть картины, где храм гармонично вписывается в красивую природу. С одной стороны, автор картины напоминает нам о Создателе всего сущего, об истинном Творце мира. С другой, художник обращает наше внимание на аскетическую монашескую жизнь и покаянные чувства, заставляя, подчас, задуматься, а может и нам обратить взор на свой внутренний мир, умерить свои аппетиты и амбиции.

К числу значимых художников, в творчестве которых храмовая архитектура занимает важное место, можно отнести: Алексея Саврасова, Василия Поленова и Илью Репина. Их картины вдохновлены русской природой, а храмы изображены в их соотношении с окружающей средой, подчеркивая их величие и красоту.

Среди работ художника Саврасова выделяются: «Вид Уфы и Троице-Смоленский собор», 1886г., «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода», 1871г., «Весна. Провинциальный дворик», 1880-1890-е г., «Разлив Волги под Ярославлем» (рисунок А. 3 - 6). Саврасов часто использовал архитектурные элементы, чтобы показать взаимодействие между святыней и живущими людьми [30].

Художнику Василию Поленову и его произведениям свойственны ясность и чистота красок, импрессионистский избыток света и воздуха. Его работы, выполненные в тончайшей, почти акварельной технике поражают своей светоносностью и красотой: «Осень в Абрамцево» 1890г., «Церковь на берегу озера», «Монастырь над рекой», «Часовня на берегу Оки», «Московский дворик» (рисунок А. 7 - 11).

Илья Репин, в свою очередь, обращался к теме храмов не столько как к объектам живописи, сколько как к элементам российской жизни. В его работах храмы становятся символом духовной жизни народа, местом, где происходит встреча веры и человеческих судеб. Можно отметить работы художника: «Церковь и колокольня в Чугуеве», 1880г., «Вид Святогорского монастыря на реке Северский Донец», 1880г. (рисунок А.12, А.13).

Внешний вид и устройство храмов сильно зависят от того, где они находятся. Важно подчеркнуть, что в маленьких деревнях церковные строения часто не встречаются. Создание и поддержание храма требуют значительных финансовых вложений, которые по карман лишь крупным населенным пунктам. Проще говоря, в селах обычно живёт больше людей, чем в деревнях. Наличие нескольких храмов в сельской местности говорит о процветании этого края.

Сельские церкви, безусловно, отличались от храмов в зажиточных сельских усадьбах и дворцово-парковых комплексах, принадлежавших влиятельным и состоятельным людям. Различия проявлялись в масштабах, декоре, резьбе, отделке и живописи. Иногда храмы даже органично вписывали в окружающий парк.

Само село известно с 13 века. Как можно догадаться, название произошло от слова «вощина», т.е. воск. Издревле здесь было развито пчеловодство. За особые заслуги царь Петр I дарит это село, а с ним титул графа и звание фельдмаршала генералу Борису Петровичу Шереметеву. Это был первый случай жалования графского титула и высокого звания. Крестьяне тут же прозвали эти места «графщиной» [26].

Шереметевы построили здесь усадьбу. Главный дом и беседки, а вокруг них и вдоль аллей цветники, клумбы, оранжереи, пруд. А еще конюшня, каретник, молотильный сарай для зерна и другие хоз постройки. И конечно, храмовый комплекс — храм Рождества Пресвятой Богородицы, двухэтажный храм во имя Живоначальной Троицы, две часовни и ограду с воротами. Нужно отметить, что внук Шереметьева Николай Петрович, тот самый кто взял в жены бывшую крепостную оперную солистку Жемчугову, построил в округе 15 каменных храмов.

На картине российского художника-реалиста Лукьянова Виктора Евгеньевича «Утро в Вошажниково» (рисунок А.14) изображен пейзаж с видом на храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 2008г. Этот храм и

по сей день действующий, и находится в Ярославской области, Борисоглебского района, село Вошажниково.

Виктор Евгеньевич Лукьянов — выдающийся представитель российской художественной традиции, чье творчество характеризуется глубоким проникновением в эстетику и философию русской природы. Его художественный метод основывается на пленэрной живописи, что позволяет ему фиксировать не только визуальные, но и эмоциональные аспекты природных ландшафтов. В его полотнах находят отражение уникальные черты российских просторов, их безграничная ширь и глубина, что делает его работы значимым вкладом в культурное наследие страны. Лукьянов не ограничивается лишь визуальным восприятием окружающего мира. Его творчество пронизано глубоким изучением этнографии, культурных традиций и социальной жизни как русского народа, так и представителей других этнических групп. Это позволяет ему создавать произведения, в которых переплетаются элементы национального самосознания и универсальные человеческие ценности.

Таким образом, творчество Виктора Евгеньевича Лукьянова представляет собой ценный пример синтеза эстетического восприятия и глубокого философского осмысления окружающего мира. Его работы не только отражают красоту и величие русской природы, но и служат важным инструментом для сохранения и передачи культурного наследия России.

На картине Васнецова В.М. «Часовня в Абрамцево» (рисунк А.15) изображен не большой храм Спаса Нерукотворного. Он был вписан в пейзаж абрамцевского парка. Первоначальный проект храма создал известный художник В. Д. Поленов. Затем проект доработал не менее известный художник В.М. Васнецов и в 1882 г. храм был построен и освящен. Стоит сказать, что расписывали этот храм Васнецов, Поленов, Репин и другие абрамцевские художники. Усадьба Абрамцево стала родиной огромного количества картин знаменитых русских художников, которые в наши дни украшают лучшие музеи России. Во времена Саввы Мамонтова гении

изобразительного искусства находили в этой усадьбе красивую натуру и поддержку. Их примеру следуют и современные художники, которые, приезжая в усадьбу, верят: каждый уголок Абрамцево пропитан вдохновением. Удивительная красота и реалистичность, в создании картин, объединяет как классиков, так и современных художников: Серов В. «Зима в Абрамцево. Церковь», 1886г. и «Зима в Абрамцево», 1886г. (рисунки А.16, А.17) и Изумрудов В.Е. «Церковь в Абрамцево», 2001г. (рисунок А.18).

Иногда на переднем плане в картинах с сельским храмом мы можем видеть дорогу, реку, или едва заметную тропинку, ведущую к святому месту, как на картинах Крылова С. «Пейзаж с церковью» (рисунок А.19) и Маковского А.В. «Пейзаж с церковью», 1900г. (рисунок А.20). Таким приемом художник символизирует путь спасения грешной души. Мы словно читаем: «Чем ближе человек к Богу, тем больше его шанс на спасение». Вспомним слова Варсонофия Оптинского: «В миру спастись почти не возможно». В мирской суете человек часто поддается страстям и отдаляется от Бога.

Не редко на пути к храму лежит мост — это еще один символ спасения в жизни верующего человека. Таким мостом как раз и является Церковь, к которой ведет дорога, это видно на картине художников И.И. Левитана «Тихая обитель», 1890 г. (рисунок А.21) и Изумудова В.Е. (рисунок А.22).

Храмы, скрывающиеся в лесах, имеют еще одну символику, картина И.И. Шишкина «Часовня в лесу», 1893 г., и картина «В Крыму. Монастырь Козьмы и Дамиана под Чатырдагом», 1879 г. (рисунки А.23, А.24). Художник как бы указывает зрителю на подвижничество и духовный монашеский подвиг. Посмотрите, какие узенькие, едва заметные тропинки ведут к храму. И это неспроста, т.к. путь этот тяжелый и полон не легких испытаний. Очень не многие люди, впоследствии ставшие святыми, смогли пройти через чащу своих страстей и отыскать путь к Богу.

Продолжая тему отличительных характеристик храмов друг от друга, мы можем заметить, что в городах, особенно в крупных, все строительные и

декоративные признаки храма умножаются кратно, а золото и серебро исчисляются килограммами. В городских храмах можно выделять различные архитектурные стили. Особенно это касается столичных соборов, которые строили известные мастера. Это можно увидеть на картинах Аполлинария Васнецова - Симонов монастырь «Облака и золотые купола», 1927 год, «Московский Кремль. Соборы», 1894 год, и Панова Эдуарда Парфирьевича «Храм Христа Спасителя», 1948 год (рисунок А.25 - 27).

В истории не редко главный храм города подчеркивал его главенствующую роль по отношению к другим городам как на картине Генри Брюэра «Успенский собор Московского Кремля» (рисунок А. 28).

Столичные соборы отличают: помпезность, нарядность, масштабность, величие, дорогие убранства и конечно, массивные колокола.

Среди современных художников можно выделить Валерия Сергеевича Изумрудова. Искусство Валерия Изумрудова – это совсем не имитация прошлого. Художник соединил искусство старых мастеров в передаче форм с мастерством импрессионистов в передаче света, воздуха и красок, и создал свой собственный своеобразный стиль. И сегодня его картины с изображением старинной храмовой архитектурой производят впечатление свежего ветра, снова приносящего в мир искусства радость, элегантность и культуру. Две схожие по тематике картины - это «Никольская улица» и «Двор на Ордынке», 2010г (рисунок А.29, А.30).

К началу XX века в искусстве начинает развиваться символизм, который стремится передать внешние формы и внутреннюю суть объектов. Художники, такие как Михаил Врубель, пытались выразить духовную суть архитектуры, использование колористических решений и фантазийных форм, что приводило к новому восприятию храмов как объектов архитектуры и искусства.

Модерн также оказал большое влияние на восприятие храмовой архитектуры. Художники этого направления стремились интегрировать архитектуру с природой и человеческим телом, приближая храмы к образам

соблазнительной красоты. Это объединение характерно для работ таких художников, как Борис Кустодиев, который в своих произведениях акцентировал внимание на красоте храма в сочетании с пейзажами и образами людей, его работы: «Гулянье», 1922г., «Провинция» (рисунок А.31, А.32). Для его холстов характерны яркие, чистые цвета, декоративность, обилие деталей и персонажей. Так же Николай Рерих как представитель русского модерна писал красивую древнюю Русь в новом стиле. Его раннее творчество - одна из ярких страниц русского символизма и модерна. Он создает совершенно новое искусство. Его фантастические пейзажи – это стиль изобразительного и декоративно-прикладного искусства; обилие декоративных деталей и элементов, плавные изгибы форм, большие поверхности яркого, насыщенного цвета. Рерих любил контрасты теплых и холодных красок и сочетания дополнительных тонов. Все это есть и в картинах «Земля Славянская», 1943 г., «Сергиева Пустынь», 1933 г. (рисунок А.33, А.34).

В русском искусстве XIX — начала XX веков изображение храмовой архитектуры представляет собой многогранное явление, которое не только демонстрирует архитектурные формы, но и несёт в себе глубокий символический и философский смысл.

Храмы, будучи центральными элементами духовной и культурной жизни России, воплощают идеалы надежды, веры и связи с высшими силами. В этом контексте храмовая архитектура становится метафорой духовного поиска и стремления к божественному.

Художники этого периода стремились передать эти сложные идеи через тщательно продуманные композиции, изысканные цветовые гармонии и искусные световые эффекты. Эти элементы не только обогащают произведения визуально, но и создают мощный эмоциональный отклик, способствуя духовному подъёму зрителя.

Этот период характеризуется сложным взаимодействием различных художественных направлений и культурных изменений, которые происходят

на фоне глубоких социальных и духовных трансформаций. С одной стороны, сохраняется приверженность традиционным культурным ценностям, с другой — наблюдается активный поиск новых творческих методов и выразительных средств. В результате художественный образ храма приобретает новые смысловые оттенки и глубину, что позволяет ему сохранять актуальность и в современных интерпретациях.

Таким образом, храмовая архитектура в русской живописи XIX — начала XX веков становится средством не только эстетического, но и духовного воздействия, выполняя роль посредника между земным и небесным. Также она становится отображением глубоких философских и культурных процессов, происходившие в российском обществе. Этот синтез традиций и инноваций, символизма и реализма делает русскую храмовую архитектуру важным элементом мирового искусства, подчёркивая её значимость как культурного феномена.

1.2 Храмовая архитектура города Сызрань

В Сызрани, уездном городе, традиционно существовала богатая церковная архитектура. К 1917 году в городе функционировало 22 храма, представлявших различные конфессиональные и архитектурные традиции. Среди них были монастырские, приходские, домовые, единоверческие и староверческие церкви, а также полковая и кладбищенская. Каждая из этих культовых построек отличалась уникальным архитектурным стилем, что придавало городу особую культурную и историческую ценность. Судя по сохранившимся фотографиям, все храмы были не только функциональными, но и эстетически значимыми объектами, свидетельствующими о высоком уровне архитектурного мастерства сызранских зодчих.

Следует отметить, что строительство храмов в Сызрани осуществлялось преимущественно на средства местных купцов, которые стремились не только удовлетворить духовные потребности общества, но и внести вклад в архитектурное наследие города. В результате, практически все храмы были возведены из камня, что обеспечивало им долговечность и сохранность.

Однако, к настоящему времени до наших дней в различной степени сохранности дошли лишь девять из этих культовых сооружений. Рассмотрим некоторые из них, чтобы оценить их историческую и архитектурную значимость.

Храм во имя Феодоровской иконы Божией Матери, находится церковное здание на территории Сызранского Свято-Вознесенского мужского монастыря. В годы Советской власти служило, то водонапорной башней, то гаражом, то складом стройматериалов и горюче-смазочных материалов для завода Пищевых Концентратов, разместившегося на территории бывшего монастыря [31].

Не смотря на то, что здание храма еще в 1968 году было признано памятником архитектуры регионального значения, не соответствующее его статусу использование привело к плачевному результату. Когда храм передали вновь возрожденному в 1996 году монастырю, он был в полуразрушенном состоянии. Уничтожены колокольня и восьмигранный барабан над алтарем, крыша и каменный пол. Вместо дверей - гаражные ворота. От настенной росписи сохранились только две иконы [31].

Строился двух престольный каменный храм на средства отставного дворянина Ивана Васильевича Борисова с 1737 по 1739 год вместо прежнего деревянного Вознесенского. Поэтому и освящен был его главный престол во имя Вознесения Господня, а придел во имя Феодоровской иконы Божией Матери.

И только через сто с лишним лет, когда в монастыре возвели новый каменный храм, его осветили во имя Вознесения Господня. Храм, построенный И.В. Борисовым получил название во имя Феодоровской иконы

Божией Матери, престол в приделе – во имя Архангела Михаила. Вот такая случилась немного запутанная история с названиями.

Пожертвовал И.В. Борисов деньги на строительство храма не для замаливания грехов, а в благодарность за чудо своего исцеления от болезни глаз. Он горячо молился о выздоровлении перед чудотворной Феодоровской иконой, явление которой случилось в 1713 году недалеко от Сызрани на Кашпирском источнике и на то время она уже хранилась в деревянном храме Вознесенского монастыря.

После окончания строительства первого каменного храма и до его закрытия в 1924 году чудотворная икона Феодоровской Божией Матери находилась в нем. Прихожане сохранили святыню и передали в Сызранский Казанский собор [48].

Храм, посвящённый Феодоровской иконе Божией Матери, помимо своей религиозной функции, также служил некрополем для ряда выдающихся личностей. В его стенах обрели покой Екатерина Дмитриева, сестра известного писателя и министра Ивана Дмитриева, первый епископ Симбирский Анатолий и настоятель монастыря — архимандрит Герман.

В ходе реконструкции храма были обнаружены останки, которые впоследствии были торжественно перезахоронены в непосредственной близости от храмового комплекса.

Казанский кафедральный собор, возведённый в 1866 году, стал важным архитектурным и духовным центром Симбирска. Финансирование строительства осуществлялось за счёт добровольных пожертвований горожан и жителей региона, а также благодаря меценатской деятельности. Архитектурное сооружение, отличающееся величественным обликом, было завершено в 1872 году. Освящение главного престола, выполненного в честь Казанской иконы Божией Матери, состоялось 6 июля 1872 года. В церемонии участвовал симбирский архиепископ Евгений, что придало событию особую значимость.

Через пять месяцев после освящения главного престола был торжественно освящён престол в приделе святого Александра Невского. Инициатива возведения придела исходила от прихожан, которые стремились увековечить память об избавлении императора Александра II от террористического покушения, совершённого Дмитрием Каракозовым.

Следующие изменения были привнесены в 1898 году. После пристройки трапезной площадь собора была дополнительно расширена. Пятиглавый собор после этого стал еще величественнее, что отметил, например, архиепископ Симбирский Никодим. Первым значительным испытанием для здания был масштабный пожар, от которого пострадал весь город 5 июля 1906 года. Собор спас сторож, своевременно заметивший и устранивший первые очаги возгорания. В этот день сгорела только храмовая сторожка. Подвиг и подвижничество сторожа в Сызрани помнят и в настоящий момент.

После революции 1917 года Казанский собор не пострадал и продолжал свою работу. Очередь до него дошла в период борьбы с религией 30-х годов XX века. Причиной закрытия стало решение Симбирских партийных чиновников. Церковная политика СССР изменилась в 1942 году. Помощь церкви и верующих фронту стала основанием пересмотреть политику в отношении запрета религии. Сегодня прихожане выделяют период 30-х годов как один из самых сложных и трагичных для храма. Благодаря дипломатичному подходу к событиям священнослужителей Сызрани этот период оказался удивительно коротким для российской истории [48].

Правда, к этому моменту сооружение успело значительно пострадать. Сохранились в основном только стены храма. Верующие сами воссоздали отделку, приносили из домов чудом сохраненные иконы. Собор был вновь открыт в 1944 году. В послевоенный период собор Казанской иконы Божьей Матери являлся активным участником антивоенного движения, делал все зависящее для предотвращения новых военных действий. Он сдавал больше средств в фонд мира, чем все организации и предприятия города.

Знаковыми стали 1960-е годы. Нехарактерно для советского города в нем продолжалась церковная жизнь, состоялось открытие новых престолов. Одного в честь иконы Введения Пресвятой Богородицы, второго в честь равноапостольного князя Владимира, после чего собор стал четырех-престольным.

Казанский собор уникален тем, что является одной из двух построек Сызрани, возведенных по образцовым проектам знаменитого русского архитектора К.А. Тона. По мнению специалистов, в провинции таких памятников архитектуры сохранилось очень немного. Казанский собор, со своей высокой колокольней, обогатил пространственную композицию центра города и общую панораму Сызрани.

В 1776 году в городе Сызрани, в исторической Закрымзенской слободе, было возведено культовое сооружение — церковь в честь пророка Илии. Инициатива строительства принадлежала прихожанам, среди которых выделялись Павлыгин, Куропаткин и Вандышев, обеспечившие финансирование проекта.

Архитектурное сооружение представляет собой двухэтажное здание из камня с интегрированной колокольней, что является характерной чертой храмовой архитектуры того времени. Наружные и внутренние стены храма оштукатурены и побелены, что придает ему эстетическую привлекательность и функциональность. Храм оснащен 21 большим окном и тремя дверями, обеспечивающими достаточное естественное освещение и доступ в помещение.

В храме расположены три престола, каждый из которых посвящен разным святым: пророку Илии, святителю Николаю Чудотворцу и трём вселенским святителям — Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. В приходе также находилась домовая церковь при Сызранском духовном училище, что свидетельствует о высокой духовной и образовательной активности в регионе.

Дополнительно в городе функционировали два начальных городских училища — мужское и женское, а в 1885 году были открыты две церковно-приходские школы: Ильинская и Всесвятская, что способствовало развитию системы образования и укреплению духовных ценностей среди местного населения.

Архитектурные особенности храма включают наличие двух придельных алтарей, возведенных в 1912–1913 годах, и шести глав, покрытых железом, из которых одна является большой, а остальные пять — малыми. На главах установлены шесть крестов, один из которых расположен на колокольне. Паперть храма выложена чугунными плитами, что свидетельствует о высоком уровне строительных технологий того времени.

Длина храма, включая колокольню, составляет 15 сажень, а ширина — более 10 сажень, что является значительными размерами для культового сооружения того периода. Колокольня, также возведенная из камня и соединенная с храмом, имеет четыре яруса и покрыта железом. На колокольне установлены девять колоколов, расположенных в три яруса, самый крупный из которых весит 250 пудов и 25 фунтов, что указывает на значительное материальное вложение в строительство и оснащение храма.

Фундамент каменной ограды был возведен одновременно с храмом, а верхняя часть ограды в разное время подвергалась ремонту. К 1927 году ограда была выполнена из железа с западной стороны, камня с восточной стороны и дерева с южной стороны, что демонстрирует гибкость в использовании различных строительных материалов. Часовни рядом с храмом не обнаружено, что может свидетельствовать о его самостоятельном значении в религиозной жизни города.

Внутреннее убранство храма характеризуется сводчатым потолком с колоннами, что придает ему величественный и монументальный вид. Стены окрашены масляной краской, что является традиционным методом отделки в храмовой архитектуре. Иконостас, выполненный в византийском стиле,

украшен балдахином и имеет шесть ярусов с иконами, что свидетельствует о высоком уровне художественного мастерства и духовной значимости храма.

В пожаре 5 июля 1906 года, который начался в приходе церкви на Татаринцевой улице, Ильинская церковь сильно обгорела. Была уничтожена ризница, библиотека, метрические книги. Сгорели церковные дома. К октябрю 1906 года многое уже было восстановлено: крыша, внутренняя часть трапезной, часть иконостаса. Построено два церковных дома на улицах Ильинской и Набережной для священнослужителей.

Храм был полностью отреставрирован к 1909 году. После Октябрьской революции по Декрету СНК РСФСР от 20 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» имущество церкви было национализировано и сдавалось в бессрочное и бесплатное пользование обществу верующих по договору [48].

26 ноября 1926 года церковь обокрали. Было украдено много ценных вещей. В религиозном обществе Ильинской церкви на январь 1930 года состояло 1989 человек, но власти предполагали закрыть церковь и использовать здание под «кино» в Закрымзенской части города.

Решением президиума Сызранского горсовета РК и КД от 26.11.1930 г. Ильинская церковь была закрыта. Здание решено передать «...ФЗС № 6 под учебные мастерские, ...культовые предметы: золото, серебро, парча, драгоценные камни, колокола, мебель, люстры и т.п. передать в распоряжение горрай ФО, а историческо-художественные ценности - в музей местного края».

В последующие годы здание церкви передавалось под конторы лесхоза, совхоза «Большевик», а затем под производственные цеха завода «Сызрансельмаш». В 1991 году здание возвращено церкви.

Никольская церковь, позже переименованная в Успенскую, была построена в 1692 году на территории посада. Теперь это угол Советской улицы и переулка Федина, место сквера и здания сызранского городского суда.

В 1752 году на месте деревянной была возведена очень красивая каменная постройка. Она имела вид корабля. По преданию, церковь была построена сызранским купцом Ротковым.

Славилась Успенская церковь в городе одним примечательным обстоятельством – ежегодным совершением крестного хода в нее из всех церквей Сызрани в день Успения Божией Матери. Начало традиции относится к 1830 году, когда в Сызрани свирепствовала холера, заставившая граждан собраться на общее моление об избавлении от страшной беды. Усердная молитва была услышана Богом, болезнь отступила в день Успения Божией Матери. В благодарность за это и было установлено ежегодное воспоминание об этом чудесном избавлении от смертельной опасности общим торжественным крестным ходом в Успенскую церковь.

Идею возрождения церкви предложил тогдашний директор завода «Тяжмаш» Владимир Александрович Пантелеев. По благословению благочинного округа протоирея Григория Коберника началось проектирование храма и выбор места для его строительства. Построить храм на своем историческом месте не представлялось возможным, поскольку там расположены городские сооружения. Было принято решение возродить его на земле, политой кровью наших соотечественников. А именно – в Заусиновском овраге, который в 30-е годы являлся местом захоронения расстрелянных политических заключенных.

Второго ноября 2001 года в фундамент храма была заложена капсула с названием будущей церкви и днем начала строительства. В 2003 году архиепископ Самарский и Сызранский Сергей совершил чин на основание храма, окропил его и купола, готовые к установке, святой водой. Храм был построен к 2004 году на средства завода «Тяжмаш». И 28 августа, в день престольного праздника Успения Божией Матери, он принял первых прихожан. В 2005 году на пожертвования благотворителей была построена крестильня, а в 2006 –ом установлен поклонный крест в память о православных христианах – жертвах репрессий. А в октябре 2011 года

школьники заложили «Аллею памяти» жертв политических репрессий, посадив 15 молодых деревьев в Заусиновском овраге.

28 августа 2012 года, в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы было освящено вновь построенное двухэтажное здание воскресной школы.

Храмы Сызрани представляют собой не только культовые сооружения, предназначенные для проведения религиозных обрядов и богослужений, но и важные центры культурной жизни города, обладающие значительным потенциалом для привлечения внимания исследователей, искусствоведов, историков и туристов.

Архитектурное наследие храмов Сызрани характеризуется уникальным синтезом традиционных канонов православного зодчества и современных тенденций, что делает их ценными объектами для архитектурного и исторического анализа. Это сочетание элементов различных эпох и стилей позволяет рассматривать храмы Сызрани как важные элементы городской культурной среды, требующие особого внимания и охраны.

Исследование и сохранение архитектурного наследия храмов Сызрани представляют собой приоритетную задачу, направленную на углубление понимания культурного потенциала города и популяризацию его историко-культурного наследия. Эти памятники являются не только свидетелями духовной и социальной жизни прошлых поколений, но и важными элементами идентичности местного сообщества, способствующими формированию чувства принадлежности к историко-культурной традиции региона.

1.3 Изображение храмовой архитектуры Сызрани в работах современных художников

В современном искусстве наблюдается тенденция к переосмыслению и интерпретации темы храмовой архитектуры, что позволяет художникам создавать уникальные визуальные нарративы, отражающие их индивидуальное восприятие и эстетические установки. Особенно ярко эта тенденция проявляется в творчестве художников, работающих в Сызрани, городе с богатым историко-культурным наследием и выдающимися архитектурными памятниками.

Сызрань, как один из центров храмового зодчества Поволжья, привлекает внимание как местных, так и российских мастеров. В их произведениях можно наблюдать широкий спектр стилевых и методологических подходов к визуализации храмовой архитектуры, что свидетельствует о глубоком понимании традиций и стремлении к инновациям. Художники, работающие в этом направлении, не только бережно сохраняют культурное наследие, но и активно трансформируют его, создавая новые визуальные и концептуальные формы.

Храмы и монастыри Самарской области располагаются в уникальных живописных местах, определенных ландшафтом Среднего Поволжья, что не может не привлекать местных художников. В рамках данного параграфа рассмотрим творчество сызранских художников, представителей реалистического направления Творческого союза художников Сызрани и Самарской области, отразивших в своих произведениях храмы и монастыри родного города: С.Б. Шишкин, В.В. Петряшин, А.А. Леднёв, В.И. Тайдаков, В.Г. Евсеева, А.А. Горячев, М.Ю. Гаврилова.

Известным сызранским художником является Сергей Борисович Шишкин (28.04.1948 - 18.09.2019). Его отцом был известный сызранский художник Борис Иванович Шишкин. Сергей Борисович вырос в атмосфере изобразительного искусства. Не удивительно, что даже не получив специального художественного образования, свою судьбу решил связать с живописью.

С 1967 по 1999 год работал художником-оформителем в мастерской Отдела культуры Сызрани при парке им. М. Горького. В 1985 году стал старшим художником этой мастерской.

С 1968 года Сергей Шишкин, выдающийся представитель регионального изобразительного искусства, активно экспонировал свои произведения на городских художественных выставках, что свидетельствует о его раннем признании в профессиональной среде. В период с 1972 по 1992 годы он значительно расширил свою выставочную деятельность, принимая участие в областных экспозициях, что позволило ему глубже интегрироваться в культурную жизнь региона и получить более широкую аудиторию. В 1991 году работы Шишкина были представлены на зональной выставке «Большая Волга», проходившей в Казани, что стало важным этапом в его профессиональной карьере и позволило ему выйти на межрегиональный уровень.

Первая персональная выставка мастера состоялась в 1998 году в Выставочном зале города Сызрань. С тех пор он регулярно организовывал персональные экспозиции, которые неизменно привлекали внимание зрителей и критиков, демонстрируя высокий уровень мастерства и глубину художественного видения.

Одной из ключевых тем в творчестве Сергея Шишкина является Казанский кафедральный собор города Сызрани. Художник неоднократно обращался к этому величественному архитектурному памятнику, создавая серию произведений, посвящённых этому значимому объекту культурного наследия. В своих работах Шишкин мастерски передавал не только внешние черты собора, но и его внутреннюю атмосферу, используя детализированные композиции и насыщенные цветовые решения. Кроме того, он создавал панорамные виды центральной части города, включая такие значимые архитектурные доминанты, как Спасская башня, Казанский и Христорождественский храмы. Его картины отличаются тщательной проработкой деталей, точностью линий и выразительностью цветовых

решений, что позволяет ему создавать реалистичные и эмоционально насыщенные образы.

Художник черпал вдохновение в красоте православной архитектуры своего родного города, что нашло отражение в создании нескольких произведений, посвящённых храмам и монастырям. Он использовал разнообразные ракурсы, форматы и время суток, чтобы передать уникальные особенности каждого архитектурного объекта. Это позволило ему создать многослойные и многоплановые изображения, которые вызывают у зрителя глубокое эмоциональное и эстетическое восприятие.

С.Б. Шишкина можно назвать главным представителем сызранского сообщества художников, который создает живописные произведения, посвященные православной архитектуре и пейзажам города Сызрани. Пейзажи С.Б. Шишкина с видами города украшают интерьер железнодорожного вокзала Сызрань-1.

Художник, выбирая вид с воды (с рек Крымза и Волга), создает уютные городские пейзажи, наполненные уходящей архитектурой – старыми пристанями, обветшалыми, но по-своему прекрасными, деревянными домиками, каменными постройками с облезавшей штукатуркой, над которыми возвышаются то Ильинская церковь, то кафедральный собор Сызрани и Спасская башня. Пейзажи Сызрани трогательны, душевны и ностальгичны, уводят смотрящего в иную эпоху, полную спокойствия. Известные его картины: «Город Сызрань над рекой», «Казанский кафедральный собор» (рисунок А.35, А.36).

Следующим талантливым художником и краеведом, разрабатывающим тему православной культуры в живописи, является Петряшин Владимир Васильевич (31.05.1950 г.р.). В фондах Краеведческого музея Сызрани хранится ряд картин и зарисовок, посвященных как утраченным, так и ныне действующим храмам города. Среди них работы «Монастырь», с видом на Свято-Вознесенский монастырь Сызрани, «Казанский собор», «Ильинская церковь». Виды утраченных церквей, созданные по фотографиям и архивным

материалам: «Преображенская церковь», «Покровская церковь», «Церковь Апостолов Петра и Павла», «Успенская церковь», «Церковь Живоначальной Троицы», «Сретенский монастырь», «Осень в городе» (рисунок А.37, А.38).

Владимир Васильевич участник городских художественных выставок. Провел две персональные выставки в Выставочном зале города Сызрань (сентябрь 1988 года, март 2000 года). Участник региональной выставки «Дорога к храму» (ВТОО «Союз художников России», Чебоксары, 2011 г.). Владимир Васильевич известен в городе еще и как краевед, он автор книги «Засызран - Преображенская слобода».

В 2019 году состоялась презентация новой книги Владимира Васильевича «Сызрань. Изобразительное искусство». Работа над этой книгой шла более четырех лет.

В марте 2019 года художник стал лауреатом городской премии «Признание» в номинации «Краеведение и экскурсионно-туристская деятельность».

Вера Геннадьевна Евсеева, выдающийся представитель современного изобразительного искусства, фокусирует свое внимание на архитектурном жанре, особенно на изображении храмов. Она активно участвует в православных пленэрах «Живые родники», организуемых Сызранской епархией, начиная с 2000-х годов. В рамках этих проектов Евсеева создала ряд произведений, отражающих духовное наследие региона, включая изображения церквей Сызрани и Самарской области.

С 2006 года Евсеева является членом Творческого союза художников России и Международной федерации художников, что свидетельствует о признании ее профессионализма на национальном и международном уровнях. Она также входит в правление Самарской организации «ТСХ России», где активно участвует в разработке и реализации художественных инициатив.

В 2012 году Вера Геннадьевна была удостоена серебряной медали «За вклад в отечественную культуру» от президента Творческого союза художников России, что является признанием ее значительного вклада в

развитие культурного пространства страны. С 2012 года она имеет статус члена Союза художников России, что подчёркивает её принадлежность к элитарному кругу мастеров изобразительного искусства. С 2016 года Евсеева возглавляет общественную организацию «Союз художников Сызрани», способствуя развитию художественного сообщества в городе [38].

В настоящее время Вера Геннадьевна преподаёт специальные дисциплины в ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О. Н. Носцовой», передавая свои знания и опыт молодому поколению художников.

Основные жанры, в которых работает Евсеева, — пейзаж и натюрморт. Она предпочитает использовать пастель как основное средство выразительности, что позволяет ей создавать тонкие и детализированные образы. Среди ее известных работ выделяются «Вознесенский мужской монастырь» и «Казанский собор. Сызрань», демонстрирующие мастерство автора в передаче архитектурных особенностей и духовной атмосферы (рисунок А.39, А.40).

Александр Горячев, родившийся 8 декабря 1978 года, является выдающимся представителем современного искусства, специализирующимся на религиозной живописи. Его работы, посвященные храмам Сызрани, представляют собой значительный вклад в сохранение культурного наследия региона. Горячев активно участвует в профессиональных сообществах, являясь членом Союза художников Москвы, Творческого союза художников России и Международной ассоциации ЮНЕСКО, что подтверждает его высокий статус в художественной среде.

На протяжении нескольких лет Александр преподавал в Сызранском колледже искусств и культуры имени О. Н. Носцовой, где делился своими знаниями и опытом с молодыми художниками. Его произведения неоднократно экспонировались на всероссийских и региональных выставках, таких как «Золотая палитра» в Академии художеств и экспозиция в Центральном доме искусств Пензы, посвященная 100-летию Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого. В 1998 году в Пензе

прошла его первая персональная выставка под названием «Сказка», которая стала важным событием в культурной жизни региона.

Горячев также активно участвовал в московских выставках молодых художников, что свидетельствует о его признании в профессиональной среде. В 2017 году он представил свои работы на профессиональной выставке «Город на воде» в галерее «Наследие» в Сызрани, где отразил православное наследие города и района, включая храмы, святые места и родники. Среди его наиболее известных произведений — «Панорама города Сызрань» и «Зимний пейзаж», которые демонстрируют высокий уровень мастерства и глубокое понимание исторической и культурной значимости изображаемых объектов (рисунок А.41, А.42).

Мария Гаврилова, родившаяся 19 ноября 1980 года, также является талантливым художником, специализирующимся на православной архитектуре Самарской области. С 2009 года она является членом Самарской региональной общественной организации «Творческий союз художников» и международной ассоциации «Палитра мира» («La Palette du Monde»), что подчеркивает её активное участие в международных художественных проектах. С 2009 года Мария также заведует экспозиционно-выставочным отделом Сызранского краеведческого музея, где её работы способствуют популяризации культурного наследия региона.

Гаврилова создала множество картин с видами храмов города, выполненных в технике масляной живописи. Её произведения охватывают различные времена года, что позволяет зрителю глубже ощутить атмосферу и историческую значимость изображаемых объектов. Среди наиболее известных её работ — «Храм Рождества Христова» и «Церковь Ильи Пророка», которые отличаются высоким уровнем художественного мастерства и вниманием к деталям (рисунок А.43, А.44). Мария также участвовала в музейном проекте «Зная прошлое, ценим настоящее, строим будущее», что свидетельствует о её активной позиции в сохранении и популяризации культурного наследия.

В сентябре 2016 года Краеведческий музей Сызрани продемонстрировал высокий уровень профессионализма и исследовательской деятельности, став победителем конкурса малых грантов «Православная инициатива 2016–2017» с проектом «Зная прошлое, ценим настоящее, строим будущее». Финансирование, полученное в рамках данного конкурса, было направлено на реализацию масштабного проекта по изданию презентационного набора открыток-репродукций, посвященных утраченным православным храмам Сызрани. В рамках этого проекта более 30 участников, включая профессиональных художников и учащихся учреждений дополнительного образования, выполнили зарисовки с натуры, а также на основе документальных источников как утраченных, так и ныне действующих храмов города [31].

Уникальность данного проекта заключается в том, что ранее не предпринимались столь масштабные усилия по ретроспективному представлению духовного наследия Сызрани. Созданные рисунки были затем отпечатаны на наборе открыток, что позволило широкому кругу людей ознакомиться с культурным и историческим наследием города. 22 декабря в Краеведческом музее состоялась выставка, на которой было представлено около 60 произведений, выполненных в технике масляной живописи и графики.

Анализ творчества сызранских художников позволяет сделать вывод о том, что при изображении храма они интерпретируют его как символ души, отражающий глубинные духовные и культурные ценности. Изображение храмовой архитектуры Сызрани в работах современных художников представляет собой сложный и многослойный процесс, сочетающий элементы традиции и новаторства. Это искусство не только сохраняет культурное наследие, но и предлагает новые пути осмысления роли храмов в современной жизни. Через призму современного искусства святыня обретает новые значения, становясь вечным источником вдохновения и размышлений как для художников, так и для зрителей.

Выводы по первой главе

В первой части исследования нами изучено, как современные художники изображают храмовую архитектуру Сызрани. Это позволит нам детально изучить несколько важных аспектов, связанных с религиозной архитектурой, живописью и культурным наследием.

Анализ особенностей изображения храмов в русской живописи XIX — начала XX веков показывает, что эти сооружения были не только функциональными, но и символизировали духовность, историю и национальную идентичность. Художники использовали разнообразные стили и подходы, чтобы передать величие и красоту храмов, их глубокую связь с культурой и религией России. Их работы не только красивы, но и являются важными документами своего времени, отражающими культурные и социальные реалии эпохи.

Исследование храмовой архитектуры Сызрани выявило уникальные черты местного архитектурного наследия. Сызранские храмы с их прекрасными формами и выразительными декоративными элементами продолжали выполнять функцию духовных центров для горожан и являются важными объектами культурного наследия. Их архитектурные особенности, такие как смешение различных стилей и богатое украшение, делают их привлекательными как памятники архитектуры и объекты искусства.

Анализ произведений современных художников, посвящённых храмовой архитектуре Сызрани, показывает, как новые подходы и методы живописи взаимодействуют с традиционными канонами. Современные авторы творчески интерпретируют элементы исторической архитектуры, интегрируя их в контекст современного искусства и подчёркивая их культурную и историческую значимость. Их работы акцентируют внимание на персонификации храмов и их роли в жизни города, придавая им новые смыслы и эмоциональную глубину.

Таким образом, первая часть исследования подтверждает, что храмовая архитектура является важным элементом культурного наследия, сохраняющим историческую память и вдохновляющим художников на создание новых произведений. Взаимодействие архитектуры и живописи способствует углублению понимания культурной идентичности и духовной значимости этих архитектурных объектов, что является ключевым аспектом для дальнейшего изучения и сохранения культурного достояния.

Глава 2. Разработка художественно- творческой части выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбора темы ВКР

Выбор темы дипломной работы «Сызрань Православная» обусловлен её комплексным характером, охватывающим историко-культурные аспекты, духовные традиции и архитектурно-художественные особенности православной культуры региона. Сызрань, как один из старейших городов Поволжья, имеет глубокие корни в православной традиции, что делает её уникальной с точки зрения изучения историко-культурного наследия.

Храмы и святыни Сызрани представляют собой не только архитектурные памятники, но и важные объекты культурного наследия, отражающие эволюцию православного зодчества и духовные искания русского народа. Архитектурные особенности храмов Сызрани демонстрируют развитие русского зодчества от традиционных форм XVII–XVIII веков до элементов барокко, классицизма и эклектики. Каждый храм является уникальным произведением искусства, синтезирующим архитектуру, иконопись, резьбу по дереву и другие виды декоративно-прикладного искусства.

Интерес к теме «Сызрань Православная» обусловлен её значимостью в контексте русского искусства. Храмы города оказали существенное влияние на творчество художников, архитекторов и иконописцев, став источником вдохновения для создания произведений, отражающих духовные и эстетические идеалы православия.

Сызрань, как центр культурной жизни с многовековой историей, представляет собой ценный объект для изучения в современном контексте. Исследование её архитектурного наследия и православных традиций позволяет глубже понять исторические процессы, происходившие в России, и выявить особенности формирования культурного ландшафта региона.

Тема «Сызрань Православная» открывает широкие возможности для междисциплинарных исследований. Казанский кафедральный собор, являющийся объектом культурного наследия народов Российской Федерации, представляет собой уникальный пример архитектурного ансамбля, сочетающего элементы классицизма и барокко. Визуальные образы собора, его формы, пропорции и декор, а также окружающее пространство создают мощный художественный и символический контекст, способный вдохновлять художников и архитекторов на создание новых произведений.

Для проведения исследования были изучены исторические, архитектурные и художественные аспекты, связанные с темой. Были проанализированы литературные источники о Сызрани и её храмах, архивные документы, фотографии и описания. Это позволило не только выявить архитектурные особенности храмов, но и определить их историческое значение в контексте православной культуры Поволжья.

Таким образом, тема «Сызрань Православная» представляет собой важный объект для изучения, позволяющий комплексно подойти к анализу историко-культурного наследия города и его роли в развитии православной традиции.

При отборе храмов учитывалась историческая ценность для города Сызрань: внешний вид, архитектурный стиль в котором выполнено здание; так же окружение в которой он находится, и состояние времени года. Были выбраны и сфотографированы следующие храмы:

1. Казанский кафедральный Собор.
2. Вознесенский мужской монастырь.
3. Святой источник Феодоровской иконы Божией Матери.
4. Храм Успения Божией Матери.
5. Храм в Честь Пророка Илии.
6. Храм Рождества Христова.
7. Храм во имя святой мученицы Татианы.
8. Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» [34].

Город богат архитектурными памятниками, каждый из которых обладает уникальной эстетической и исторической ценностью. В процессе выбора темы выпускной квалификационной работы мною было принято решение исследовать культурное наследие родного края, что обусловлено моей глубокой эмоциональной привязанностью к этому месту, наполненному личными воспоминаниями и переживаниями.

Казанский собор, который является одним из символов города, занимает особое место в моем сердце. Это место, куда меня привела мама еще в детстве, навсегда останется для меня кульминацией духовного и исторического опыта. Казанский собор — это не просто религиозный объект, но и важный элемент культурного ландшафта, воплощающий в себе многовековые традиции и ценности.

Святой источник иконы Феодоровской Божией Матери, расположенный в Вознесенском мужском монастыре, представляет собой уникальный объект религиозного паломничества. Вода из этого источника, обладающая, согласно верованиям, целебными свойствами, привлекает людей со всей страны. Место, где находится источник, обладает особой духовной энергетикой и является центром паломничества.

Храм Успения Божией Матери, который мне особенно дорог, также занимает важное место в моей жизни. Регулярное посещение служб в этом храме стало неотъемлемой частью моего духовного опыта. Настоятель храма, отец Михаил, сыграл ключевую роль в его восстановлении и является примером сильного, обаятельного и энергичного лидера. Его способность объединять людей и вкладывать душу в восстановление храма заслуживает особого уважения.

Практическая часть исследования включала в себя несколько этапов, каждый из которых был тщательно продуман и реализован. В начале работы был осуществлен выбор материалов, которые наилучшим образом соответствуют задачам исследования. Первый этап включал в себя поиск и

разработку мотивов и композиций, которые впоследствии были реализованы в карандаше, пастели и выполнены в тоне и цвете.

Летняя творческая практика в институте предоставила уникальную возможность сделать множество зарисовок и этюдов с натуры. Эти работы, представленные в (рисунок Б. 1 - 5), позволили глубже понять световоздушную среду, объем и глубину архитектурных форм. Это укрепило мое стремление показать красоту пейзажных работ, выполненных в технике масляной живописи.

Для практической реализации выпускной квалификационной работы была выбрана техника масляной живописи. Масло позволяет создавать глубокие, насыщенные цвета и плавные переходы тонов, что особенно важно для передачи атмосферы храмового пространства. Кроме того, масло дает возможность работать с текстурой и фактурой, что помогает подчеркнуть архитектурные детали и особенности храмов.

Масляные краски также предоставляют художнику значительную свободу в процессе работы. Длительное время высыхания позволяет вносить изменения и доработки в композицию, что особенно важно при создании сложных и многослойных произведений. Кроме того, масляная живопись отличается долговечностью, что придает работам особую ценность как с художественной, так и с исторической точки зрения.

Создание выпускной квалификационной работы (ВКР) является ключевым этапом в профессиональном развитии, особенно для студентов художественных специальностей. Этот процесс способствует формированию и совершенствованию исследовательских компетенций, которые являются неотъемлемыми для профессиональной деятельности в сфере искусства. ВКР позволяет углубить теоретические знания в области истории искусства и архитектуры, а также расширить профессиональный кругозор, что, в свою очередь, стимулирует личностный и профессиональный рост.

Тема «Сызрань Православная» обладает высокой значимостью в контексте формирования патриотических чувств и уважения к культурному

наследию. В условиях современной глобализированной и постмодернистской культуры, где традиционные ценности часто подвергаются переоценке и трансформации, сохранение и осмысление исторического и культурного наследия приобретает особую актуальность.

Комплексный характер темы ВКР, объединяющей аспекты истории, культуры и искусства, позволяет исследовать архитектурное наследие города Сызрань с различных методологических позиций. Интеграция архитектурного анализа с элементами визуального искусства предоставляет возможность не только изучить историческое развитие города, но и выразить авторскую интерпретацию через живописные формы. Таким образом, работа над данной темой становится важным этапом в профессионализации, способствуя развитию художественных навыков и углублению понимания синтеза различных видов искусства.

Таким образом, ВКР на тему «Сызрань Православная» представляет собой многогранное исследование, направленное на интеграцию теоретических знаний и практических навыков в области искусства. Этот проект способствует формированию профессиональной идентичности, развитию исследовательских компетенций и углублению понимания культурного наследия, что является неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов в области искусства.

2.2 Последовательность выполнения серии пейзажей «Сызрань Православная» в технике масляной живописи

В преддверии основного этапа реализации серии живописных произведений был проведён тщательный анализ материалов и осуществлён фотофиксационный процесс в городской среде. В ходе данной фотофиксации осуществлялся поиск оптимальных ракурсов для архитектурного ансамбля

храма, с целью максимально точно передать все нюансы и богатство декоративного убранства фасада. Были выполнены снимки как с ближнего плана, так и с дальнего расстояния, что позволило всесторонне раскрыть эстетическую привлекательность объекта и его окружения (рисунок Б. 6 - 12). На основе собранной визуальной информации началась работа над эскизами, представляющими собой концептуальные проработки будущей живописной серии. Был представлен ряд эскизных набросков, выполненных в технике карандашного рисунка и пастели, каждый из которых соответствовал заданной теме выпускной квалификационной работы (рисунок Б. 13 - 23). Из этого многообразия эскизов были отобраны три наиболее перспективных для дальнейшей детальной проработки. На основе этих отобранных эскизов начался процесс поиска композиционных решений, направленных на гармоничное объединение элементов в единое художественное целое (рисунок Б. 24 - 29).

Памятники архитектуры для серии живописных пейзажей были выбраны благодаря их важности для города Сызрани, их исторического значения и эстетического воздействия на облик города. Для серии были выбраны:

- Казанский кафедральный собор – русско-византийский архитектурный стиль; автор проекта А.А.Тамаринский; строительство 1866-1872 гг..
- Храм Успения Пресвятой Богородицы, год постройки 2004г. Идею возродить этот храм в 2000 году предложил директор завода «Тяж-маш» Пантелеев Владимир Александрович, на средства завода.
- Святой источник Феодоровской иконы Божией Матери, год постройки 2007-2013гг. Это подворье Вознесенского мужского монастыря.

В процессе разработки эскиза для произведения «Волжский берег. Сызрань» было рассмотрено несколько концептуальных решений. В итоге был выбран вариант, в котором Казанский кафедральный собор изображен на фоне набережной реки Сызранки, впадающей в Волгу. Этот выбор был обусловлен стремлением подчеркнуть горизонтальный формат работы, что

позволило акцентировать внимание на широте и просторе волжского пейзажа, на фоне которого возвышается собор.

Изначально эскиз включал в себя архитектурное сооружение – фрагмент храма и его окружение. Однако в процессе разработки концепции видение конечного облика серии живописных работ с храмовой архитектурой претерпело изменения. Было решено продемонстрировать панорамный вид набережной, акцентируя внимание на стороне, где расположен Казанский собор, и создавая ощущение простора за счет водной глади реки Сызранки. Для освещения композиции было выбрано дневное время суток, что позволило передать естественное освещение и световоздушное пространство. Лето как время года было выбрано для создания ощущения тепла и уюта. Композиция была оживлена элементами пейзажа, такими как деревья с пышной и зеленой листвой, что добавило динамики и живописности (рисунок Б.24, Б.25).

В эскизах были детально проработаны все элементы композиции: собор, окружающий его ландшафт, отражение в воде реки Сызранки, а также дополнительные элементы, такие как многоэтажные здания, улицы, лодки и деревья. Особое внимание было уделено передаче светотеневых отношений, что позволило создать эффект световоздушного пространства в пейзаже.

Вторая работа серии, озаглавленная «Осенний пейзаж с церковью» (рисунок Б.26, Б.27), демонстрирует осеннюю тематику. На картине изображена маленькая церковь, перекрытая деревьями, которые уже сбросили листву или только начали желтеть. Храм Успения Божией Матери представлен на дальнем плане. Его стены имеют необычные темные серые оттенки, что создает интересный визуальный контраст. Композиционный центр выделен за счет использования контрастов: темные и теплые по цвету стены храма контрастируют с золотыми куполами на фоне холодного светлого неба.

На первом варианте эскиза «Осенний пейзаж с церковью» изначально была выбрана горизонтальная композиция, но в ходе работы над данным

вариантом было решено обрезать композицию и сделать ее вертикальной. Это было сделано для того, чтобы композиция данной работы стала центральной в серии живописных работ «Сызрань Православная». На первом плане пейзажа присутствует вода, как и в других работах этой серии, в которой отражается Церковь. Композиция выглядит динамичной, за счет тропинки ведущей нас к храму. Время года – осень. Хотя еще есть зеленая листва, но все же больше желто-оранжевых листьев и на ветках деревьев и на земле у берега воды. Глядя на этот пейзаж, окунаешься в осеннюю грусть. Время будто бы останавливает свой ход, позволяя зрителю насладиться осенним спокойствием и умиротворением.

Третья работа серии «Святой источник на берегу реки Волги» (рисунок Б.28, Б.29). Этот вариант эскиза был выбран, потому что он смотрелся наиболее выигрышным с работой «Волжский берег. Сызрань».

В работе «Святой источник на берегу реки Волги» присутствует чёткая структурированность композиционного решения, соподчиненность всех частей работы единому целому. Несмотря на кажущуюся целостность, в пространстве изображения можно выделить отдельные зоны с различными смысловыми акцентами. Первая зона – это первый план, где показан храмовый комплекс крупным планом. Начиная с поляны полевых цветов, мы переводим наш взгляд на часовенку, за ней купальня, колодец, а затем взгляд переходит и на церковь во имя иконы Божией Матери. Это белокаменная церковь с шатровой крышей, заканчивается «луковичным» куполом и крестом. После взгляд направляется в другую зону, вправо, где находится другой комплекс построек подворья: трапезная с летней верандой, шатровая колокольня. И дальше взгляд уводит нас на дальний план, где открывается простор реки Волги; виднеется маленький кораблик на воде и голубое небо, по которому плывут облака. Время года конец лета, еще деревья стоят зеленые, а трава начинает понемногу становится более рыжей, сухой.

Смотря на эту картину, ощущается «полная тишина» и уют. Работа «не просто изображает уголок города Сызрани, но дает незабываемое ощущение

благодати, красоты и гармонии бытия человека в природе. Поэтичность изображения «Святого источника на берегу реки Волги» достигается тем, что человек – есть частица природы, что его душа наполняется радостью приятием бытия, находясь в таком прекрасном месте и видеть красоту жизни.

После утверждения финальных вариантов, была произведена раскладка по тоновым соотношениям и были рассмотрены возможные источники света. С помощью собранного визуального материала перед началом работы и интернет источников для каждого окончательно утвержденного эскиза был сделан рисунок на бумаге для каждой творческой работы.

На следующем этапе работы каждый графический эскиз был перенесен на высококачественный холст размером 50x80 см, за исключением центральной композиции, выполненной на холсте размером 50x70 см. Каждая деталь была повторно воспроизведена на ватмане с тщательной проработкой, что позволило выявить и скорректировать возможные неточности. В частности, в работе, посвященной Святому Источнику, было принято решение увеличить масштаб купелей и храма, чтобы они не терялись на фоне дальних построек. Также было добавлено небольшое судно, гармонично вписывающееся в водную среду, что усилило композиционную целостность произведения.

После утверждения эскизов начался этап переноса изображений на холст. В качестве основы использовался грунтованный холст с мелкозернистой структурой, натянутый на подрамник. Грунтовка осуществлялась в три слоя белым акриловым составом, что обеспечило создание гладкой и однородной поверхности, идеально подходящей для работы с масляными красками.

Все три композиции были переведены на холст с помощью карандашных эскизов, что позволило сохранить точность и целостность изначального замысла. Этот этап является критически важным в процессе создания живописных произведений, так как именно на нем закладывается основа для дальнейшей работы с красками и текстурами.

В процессе создания пейзажного рисунка на начальном этапе необходимо было выделить обобщенную пространственную форму через анализ внешних

контуров. Целью являлось формирование четких пространственных планов, которые бы подчинялись законам линейной перспективы. Это позволило бы уже на первых этапах работы создать иллюзию глубины и пространства. По мере удаления объектов к горизонту их размеры сокращались, что способствовало достижению желаемого эффекта.

После завершения рисунка следовала работа с цветом, которая включала в себя несколько ключевых этапов. Первоначальным шагом была лессировка фона, что создавало основу для дальнейшей работы. После высыхания первого слоя проводилась лессировка отдельных частей картины, что позволяло достичь гармоничного цветового единства.

На завершающем этапе особое внимание уделялось храмовой архитектуре и окружающему ее пространству. Для достижения максимальной выразительности использовались различные мазки, которые позволяли подчеркнуть детали и создать завершенную композицию. Детально прорабатывался первый план: у воды, декоративные элементы архитектуры, окна здания, купола, мелкие деревья и другие элементы.

Масляная живопись, как один из наиболее сложных и трудоемких видов изобразительного искусства, требует соблюдения строгих технических и технологических правил. Процесс создания живописной композиции можно разделить на несколько стадий, каждая из которых имеет свои особенности и задачи.

При работе над пейзажем на первом этапе учитывались только законы линейной перспективы. Однако, при выполнении цветовой части пейзажа необходимо было руководствоваться также законами воздушной перспективы. На дальнем плане краска наносилась более тонким слоем, а в некоторых местах можно было немного вытереть ее тряпкой или соскоблить мастихином. Работа велась от неба и линии горизонта, постепенно перемещаясь к переднему плану.

Дальний план писался через светлые, холодные оттенки, а передний план – через более насыщенные, тёплые. Это создавало иллюзию глубины

пространства и позволяло зрителю ощутить объем и перспективу. Следующим этапом была проработка деталей, включающая уточнение цвета и формы объектов пейзажа, а также выделение светотени.

Для создания иллюзии глубины пространства передний, средний и дальний планы писались в различных колоритах. Объекты, расположенные далеко от наблюдателя, приобретали нечёткий, размытый контур, что усиливало ощущение удаленности. Объекты, находящиеся ближе к зрителю, выделялись более чёткой светотенью, а краска наносилась более контурно и пастозно. Теневые части изображения заполнялись тонким слоем краски, в то время как свет прописывался густым слоем, что создавало контрастность и объем.

Казанский собор в Сызрани, являющийся не только архитектурным памятником, но и важным историческим свидетельством, представляет собой неотъемлемую часть культурного наследия России. Расположенный на берегу реки Сызранки, впадающей в Волгу, собор является ярким примером синтеза православной архитектуры и природной среды.

В 1906 году собор подвергся разрушительному пожару, который нанёс значительный ущерб его конструктивным элементам и внутреннему убранству. Однако, несмотря на это, собор смог сохранить свою историческую и культурную ценность. В период Октябрьской революции 1917 года и последующей антирелигиозной кампании 1930-х годов собор был закрыт, но в 1944 году он вновь открыл свои двери для верующих [31].

Казанский собор можно рассматривать как живой организм, эволюционирующий вместе с городом. Его архитектурные особенности отражают различные исторические эпохи, что делает его уникальным объектом культурного наследия. Внутри собора находится икона Казанской Божией Матери, являющаяся одной из главных святынь города и символом духовной силы и преемственности.

На картине, изображающей летний пейзаж, внимание зрителя акцептируется на набережной города Сызрань и реке Сызранке, плавно

текущей вдоль зелёных берегов. Автор мастерски передаёт динамику водных потоков, используя ритмичные элементы, такие как отражения деревьев, домов и церкви в воде.

Цветовая гамма картины характеризуется сочетанием тёмных и светлых оттенков, что придаёт реке особую глубину и живописность. Вода изображена кристально чистой и прозрачной, отражающей небесную синеву и солнечный свет.

На переднем плане картины можно увидеть высокую траву, создающую ощущение близости к зрителю. Средний план демонстрирует противоположный берег с многоэтажными зданиями, улицами и деревьями, что придаёт композиции пространственную глубину. На заднем плане тёплые оттенки плавно переходят в холодные, создавая ощущение перспективы и гармонии. Светлое небо у линии горизонта придаёт картине воздушность и лёгкость.

Особое внимание в картине уделено голубому цвету, который доминирует в изображении воды и неба. Оттенки варьируются от тёмно-голубого до почти белого, что создаёт ощущение глубины и пространства.

Казанский собор выделяется на фоне голубого неба благодаря своим голубовато-зелёным стенам, что придаёт ему особую выразительность и монументальность. Широко изображённое водное пространство и обилие деталей набережной создают неповторимую атмосферу и ощущение гармонии природы и архитектуры.

Картина выполнена чистыми красками, что придаёт ей прозрачность и хрупкость. Она вызывает у зрителя чувство умиротворения и единения с окружающим миром, позволяя ощутить его величие и красоту. Каждый раз, глядя на эту работу, можно открыть в ней что-то новое, что манит вернуться к ней снова и снова.

На берегу великой русской реки Волги расположен святой источник, являющийся важным сакральным объектом. С высоты холма открывается панорамный вид на подворье, где возвышается храм в честь Федоровской

иконы Божией Матери. Архитектурный ансамбль органично вписывается в природный ландшафт, создавая гармоничное взаимодействие между рукотворным и природным началом.

Композиционная структура картины тщательно продумана и детализирована. Центральным элементом является шатровая крыша белокаменной церкви, выполненная в традициях древнерусского зодчества. Вертикальная ось, образованная куполом и шпилем, символизирует устремлённость к небесам и духовную связь с божественным.

Водная гладь реки, отражающая небо и окружающую природу, занимает значительную часть композиции. Плавная линия горизонта растворяется в бескрайних просторах Волги, подчеркивая величие и мощь этой водной артерии. Спокойная и зеркальная поверхность реки, несмотря на свою кажущуюся неподвижность, несет в себе скрытую энергию и динамику.

Колористическая гамма картины построена на тонком взаимодействии света и цвета, что позволяет создать ощущение огромного пространства. Солнечный свет, отражающийся на куполах, крышах и земле, придает изображению теплоту и гармонию. Мягкие, пастельные оттенки неба и водной глади создают атмосферу умиротворения и покоя.

Движение облаков в верхней части композиции придает картине дополнительную глубину и динамику, создавая ощущение легкости и божественности. Облака, как символ эфемерности и изменчивости, контрастируют с вечностью храма и мощью реки, подчёркивая их духовное значение.

Композиционные и колористические решения создают уникальный художественный образ, отражающий сложные взаимоотношения между человеком, природой и божественным началом. Они являются важным инструментом организации картинной плоскости и передачи эмоционального состояния изображённого пространства.

Для создания картины использовались высококачественные масляные краски от известных производителей, таких как «Мастер класс» и «Сонет».

Растворитель «Малевич» и кисти различных размеров и типов позволили достичь максимальной детализации и выразительности.

Заключительным этапом работы стало обобщение композиции, расстановка акцентов и придание серии завершенности. Работы были оформлены в багет, выбранный с учётом ряда эстетических и функциональных критериев.

При подборе багета учитывались такие факторы, как гармоничное сочетание с картиной по цвету и тону, соответствие орнамента и фактуры мотивам, изображённым на полотне, а также ширина и глубина рамы. Багет должен был не только служить связующим звеном между картиной и интерьером, но и способствовать созданию целостного художественного образа.

Выбор неброского багета для серии работ был обусловлен необходимостью подчеркнуть единство и целостность серии. Рама должна была завершить композицию, придать ей завершенность и направить внимание зрителя на произведение, не отвлекая его от основного содержания картины (рисунок Б. 30 - 32).

2.3 Разработка план-конспектов уроков для учащихся 12-13 лет в системе дополнительного образования

Программа по изобразительному искусству в детских художественных школах направлена на гармоничное развитие личности учащихся. Одна из главных целей — привить детям эстетический вкус и нравственные ценности.

Уроки изобразительного искусства помогают детям развить чувство прекрасного, научиться видеть красоту в окружающем мире и развить творческое мышление. Преподаватель изобразительного искусства должен

помочь детям понять основы художественной и эстетической культуры нашей страны и воспитать в них чувство патриотизма к Родине.

В возрасте 12–13 лет у детей появляются новые особенности в учебной деятельности. Они становятся более результативными, обязательными и произвольными. Обучение в детских художественных школах и детских школах искусств имеет большое значение для ребёнка, так как оно связано с оценкой проделанной работы и её результатами. В результате учебной деятельности у детей формируются новые психические качества: произвольность психических процессов, рефлексия и внутренний план действий.

Тема «Храмы города Сызрань и Сызранского района» важна для учащихся, так как она основана на истории и архитектуре. Это помогает детям лучше понять свою историю, развить любовь к творчеству и интерес к русской культуре.

Целью уроков по теме «Храмы города Сызрань и сызранского района» является выполнение живописных работ, посвящённых храмам города Сызрань (рисунок В. 1 - 8). Среди задач, стоит выделить:

1. Формирование умений по изображению архитектурных объектов.
2. Грамотное расположение и построение композиции на бумаге.
3. Развитие интереса к истории и культуре России.
4. Обращение внимания детей на духовно-нравственные ценности, связанные с православной культурой.

Уроки на тему: «Этюд храмов города Сызрань и сызранского района» и «Выполнение пейзажа с храмовой архитектурой», проводились в «Детской школе искусств №3». Уроки проводились для учащихся 4 классов художественного отделения. В классе присутствовало 9 человек. Учащимся было проведено заочное путешествие по храмам города Сызрань. Обучающиеся познакомились с устройством православного храма. Была проведена беседа и показана презентация молодых художников, которые изображали храмы города Сызрань в разное время года. Так же на уроке

рассказывалось об уважительном отношении к нормам, правилам и запретам, хранящимся в культуре; о правилах поведения в храме.

Отобранное содержание уроков и тщательно выстроенная организация мыслительной деятельности учащихся на всех этапах образовательного процесса способствовали достижению поставленных целей и стимулировали их познавательные интересы. В рамках учебных занятий я ставила перед учащимися посильные когнитивные задачи, требующие выполнения анализа, сравнения и обобщения, что способствовало формированию аналитических и синтетических навыков. Применение мультимедийных средств, в частности видеопрезентации, позволило эффективно структурировать учебный материал, оптимизировать использование времени и повысить интерес учащихся к изучаемой теме.

В ходе занятий наблюдалось позитивное эмоциональное состояние учащихся, что способствовало их быстрой адаптации к совместной работе. Дети продемонстрировали высокий уровень самостоятельности, корректно воспринимая и выполняя поставленные задания. Каждый ребенок достиг успеха в соответствии со своими индивидуальными способностями и возможностями, что свидетельствует о дифференцированном подходе к обучению и индивидуализации образовательного процесса.

Оба плана-конспекта уроков, посвященных изучению художественных аспектов изображения Казанского собора и храмовых комплексов Сызрани и Сызранского района, направлены на развитие художественных навыков учащихся и формирование уважения к духовному, историческому и культурному наследию. Уроки могут быть адаптированы в зависимости от уровня подготовки группы, что позволяет учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого учащегося. В завершение каждого занятия предусмотрено рефлексивное обсуждение, в ходе которого учащиеся имеют возможность выразить свои впечатления и обсудить выполненные работы, что способствует развитию их критического мышления и саморефлексии.

Проведённый анализ свидетельствует о том, что тема изучения архитектурного наследия Казанского собора и храмов Сызрани вызывает у учащихся живой интерес. Данная тематика позволяет не только исследовать архитектурные особенности, но и развивать творческие способности, создавая собственные художественные интерпретации. Кроме того, изучение данной темы способствует углублению знаний по отечественной истории, формированию культурных и патриотических чувств, а также развитию гордости за культурное наследие своего народа.

Таким образом, разработка и реализация планов-конспектов уроков по изобразительному искусству на темы «Этюд храмов города Сызрань и Сызранского района» и «Выполнение пейзажа с храмовой архитектурой» являются важным этапом в педагогической деятельности, направленным на всестороннее развитие личности учащихся, формирование их художественных компетенций и духовно-нравственных ценностей.

Выводы по второй главе

Тема «Сызрань Православная» представляет собой комплексное исследование, включающее историко-культурный анализ, изучение духовного наследия и исследование художественных традиций, связанных с православной культурой и храмовой архитектурой. Казанский собор, как выдающийся образец архитектурного искусства, является символом исторического развития России и объектом культурного наследия, требующим глубокого изучения и интерпретации.

В рамках данной темы была проведена комплексная работа, направленная на углубление знаний в области архитектуры, живописи и истории, а также на развитие профессиональных навыков в области масляной живописи. В процессе выполнения творческой серии живописных пейзажей «Сызрань

Православная» были реализованы следующие этапы: детальное изучение архитектурных особенностей собора, разработка композиционных решений, создание эскизов и работа с цветом и светотеневой моделировкой. Использование техники масляной живописи позволило добиться высокой степени детализации и передачи объемно-пространственных характеристик, а также создать атмосферу, соответствующую духовному содержанию храмовой архитектуры.

Разработка методических материалов, включающих план-конспекты уроков по темам «Этюд храмов города Сызрань и Сызранского района» и «Выполнение пейзажа с храмовой архитектурой», направлена на формирование у учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии России. Эти уроки интегрируют теоретическую часть, практические задания и критический анализ выполненных работ, что способствует развитию художественных навыков и воспитанию уважительного отношения к культурным ценностям.

Таким образом, проект «Сызрань Православная» представляет собой значимое исследование, объединяющее элементы художественного творчества и педагогического подхода. Он способствует всестороннему развитию личности учащихся, углублению их знаний в области искусства и культуры, а также формированию уважительного отношения к историческому и духовному наследию России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиции русской реалистической школы живописи, сформировавшиеся в XIX веке, оказали значительное влияние на эстетическую парадигму современных художников, занимающихся визуализацией храмовой архитектуры. Этот феномен обусловлен преемственностью художественного языка и эстетических принципов, что позволяет современным мастерам интегрировать достижения прошлого в контекст современных художественных практик.

В рамках исследования архитектурного наследия города Сызрани была осуществлена систематизация исторических памятников, что позволило выявить ключевые композиционные особенности и стилистические характеристики, имеющие значение для художественного воспроизведения архитектурных объектов. Этот процесс включал в себя не только инвентаризацию памятников, но и детальный анализ их архитектурных форм, декора и пространственной организации.

Анализ творческого наследия современных художников, работающих в жанре архитектурной живописи, продемонстрировал устойчивый интерес к изображению храмовой архитектуры города Сызрани. Мастера, такие как Мария Гаврилова, Вера Евсеева и Александр Леднев, используют как традиционные, так и инновационные подходы к визуализации архитектурных объектов. В их работах наблюдается синтез классических техник реализма с элементами современной художественной интерпретации, что позволяет создавать произведения, сочетающие историческую достоверность с эмоциональной выразительностью.

Работа над серией пейзажных произведений на тему «Сызрань Православная» способствовала углублению знаний в области архитектуры и живописи, а также развитию навыков работы с масляными красками.

Созданные произведения не только демонстрируют высокий уровень профессионализма авторов, но и служат важным источником информации о культурном и архитектурном наследии города. Разработанные методические материалы, включающие рекомендации по технике живописи и анализу архитектурных объектов, направлены на формирование у обучающихся комплексного понимания истории и культуры Сызрани, развитие профессиональных художественных компетенций и воспитание уважительного отношения к культурному наследию.

Исследование и практическая деятельность подтвердили актуальность изучения храмовой архитектуры как в контексте современного искусства, так и в образовательном процессе. Тема «Сызрань Православная» не только способствует развитию художественных навыков, но и формирует патриотические чувства, а также воспитывает уважительное отношение к истории и культуре Российской Федерации.

Таким образом, цели и задачи, поставленные в рамках выпускной квалификационной работы, были успешно реализованы. Полученные результаты могут быть интегрированы в педагогическую практику, использованы в дальнейших научных исследованиях, посвящённых изучению храмовой архитектуры в контексте современного искусства, а также включены в экспозиционные проекты и выставочную деятельность.

Работа над выпускной квалификационной работой стала важным этапом в профессиональном развитии, позволившем углубить теоретические знания и развить практические навыки, востребованные в:

- 1) создании художественных выставок и галерей с работами современных художников;
- 2) посвящённых православной архитектуре Сызрани;
- 3) организации мастер-классов и воркшопов на основе изучения работ современных художников, где участники смогут попробовать себя в создании работ, вдохновлённых православной архитектурой;

4) сотрудничестве с музеями и культурными центрами, ведь результаты исследования могут быть там представлены;

5) участии в грантовых программах и проектах, создании виртуальных, туров и онлайн-галерей, где могут быть представлены работы художников, посвящённые православной архитектуре.

Все это будет способствовать популяризации культурного наследия Сызрани и укреплению патриотических чувств у широкой аудитории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1.Алпатов, М.В. Русское искусство XVIII – начала XX века / М.В. Алпатов. – М.: Искусство, 1989. – 480 с.
- 2.Алексеев-Алюрви, Ю. Живопись маслом: Рисунок, подмалевок, завершающие лессировки / Ю. Алексеев-Алюрви // Художественный совет. – 2002. - № 3. – С. 5-8.
- 3.Алексеев, С.С. О колорите / С.С. Алексеев. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 174 с.
- 4.Алпатов, М.В. Немеркнувшее наследие: Изобразительное искусство и архитектура: 55Н. Для учителя / М.В. Алпатов ; предисл. И.Е, Данилова. – М.: Просвещение, 1990. – 302 с.
- 5.Архитектурная живопись и графика – Архитектурные пейзажи: сайт. – URL: <https://yavarda.ru/architecture.html>. – (дата обращения: 19.11.2024). – Текст: электронный
- 6.Архитектурный пейзаж – Большая российская энциклопедия: сайт. – URL: https://old.bigenc.ru/fine_art/text/1833612?ysclid=lox5zurok4193185276. – (дата обращения: 28.09.2024). – Текст: электронный
- 7.Архитектура и живопись храма : XXVII Международные Рождественские образовательные чтения «Традиции православного храмостроительства»: материалы молодежной межвузовской конференции / Московский архитектурный институт (государственная академия) [и др.] ; под общей редакцией Г. В. Есаулова. – М.: МАРХИ, 2019. – 132 с.
- 8.Барлдамова, Е.Н. Пейзаж в русской живописи XVIII—XIX веков/авт.-сост. Е.Н. Барлдамова. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – 32 откр.
- 9.Беда, Г.В. Цветовые отношения и колорит. (Введ. В теорию живописи) / Г.В. Беда. – Краснодар : Кн. Изд., 1967. – 184 с.

- 10.Богемская, К.Г. Пейзаж: страницы истории : альбом / сост., авт., худож. Г.Б. Лукашевич. — М.: Галактика, 1992. — 335 с.
- 11.Владимиров, А.В. Магия цвета /А.В. Владимиров, Н.Ф. Осипов. — М.: Знание, 1965. — 272 с.
- 12.Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. — М.: Искусство, 1977. — 264 с.
- 13.Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков, - М.; Искусство, 1985. — 320 с.
- 14.Городские пейзажи Джима Эдвардса: сайт. — URL: <https://esdra.livejournal.com/2208327.html?ysclid=lox84vycrf888362819>. — (дата обращения: 10.10.2024). — Текст: электронный
- 15.Голынец, Г. В. Древнерусское искусство: зодчество, монументальная живопись, иконопись : практикум / Г. В. Голынец, М. И. Стихина ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. — Е.: Изд-во Урал. Ун-та, 2021 — 108 с.
- 16.Грабарь, И.Э. История русского искусства / И.Э. Грабарь. — М.: Наука, 1964. — Т. 1–6.
- 17.Группа Сызранская Епархия // <https://ok.ru/syzran.eparhia/topics> — (дата обращения: 11.02.25). — Текст: электронный
- 18.Гуржапов, В. Мотив в пейзажной живописи : метод, рекомендации по работе с подростками / В. Гуржапов // Искусство в школе. — 1998. - № 5. — С. 3-10.
- 19.Дворжак, М. История искусства как история духа / М. Дворжак; под общ. ред. А.К. Лепорка ; пер. с нем. А.А. Сидорова. — СПб.: Акад. Проект, 2001. — 332 с.
- 20.Духанин, К.П. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство / К.П. Духанин — Л.: Учпедгиз ; Ленингр. Отд., 1959. — 340 с.
- 21.Живопись XX-XXI вв.: сайт. — URL: <https://museum-sp.ru/collection/istoriko-khudozhestvennaya-kollektsiya-xiv-xxi-vv/zhivopis-xx->

[xxi-vv?ysclid=lo1khgo8f6153911050](#). – (дата обращения: 29.10.2024). – Текст: электронный

22.Ильфа, А.А. Все о технике: Живопись маслом: незаменимый справочник для художников / пер, с исп. А.И. Ильфа. – М.: Арт-Родник, 1998. – 144 с.

23.Кириллов, В.В. Архитектура русского православного храма / В.В. Кириллов. – М.: Стройиздат, 1994. – 240 с.

24.Климкина Т. В. Современная храмовая архитектура и монументальная живопись: вопросы синтеза (на примере России и Республики Мордовия) // Финно-угорский мир. 2018. № 4. С. 88–97.

25.Лактионов, А.И. О лессировках / А.И.Лактионов // Вопросы изобр. Искусства. – 1956. – Вып. 3. – С. 146-149.

26.Ломов, С.П. Изобразительное искусство в школе: методическое пособие / С.П. Ломов. – М.: Дрофа, 2003. – 160 с.

27.Маркова, Н.К. Пейзаж в русской живописи: От классицизма до символизма / авт. Вступ. Ст. Н.К. Маркова; науч. Ред. В.Э. Маркова; ред. С.И. Козлова; оформ. В.Я. Черниевского. – М.: Арт-Род-ник, 1999. – 191 с.

28. МБУ «Краеведческий музей Сызрани» // Конкурс малых грантов «Православная инициатива 2016-2017» // <https://dk122.esgms.ru/activities/13> (дата обращения: 11.03.2025) – Текст: электронный.

29.Моисеева, Т.В. Русский пейзаж / Т.В. Моисеева. – М.: Искусство, 2000. – 63 с.

30.Молева, Н.М. Живопись и художники / Н.М. Молева. – М.: Советский художник, 1989. – 256 с.

31.Молчанов, А. Казанский собор и все Правобережье // SyzranLife (Жизнь в Сызрани). – 2003. – С. 33-35.

32.Островский, Г.С. Как создается картина / Г.С. Островский, - М 1976. – 95 с.

- 33.Панксенов, Г.И. Живопись, форма, цвет, изображение: учеб. Пособие для студ. Высш. Худ. учеб. Заведений / Г.И. Панксенов. – М.: Академия, 2007. – 144 с.
- 34.Петряшин, В.В. Сызрань. Изобразительное искусство / В. Петряшин. – С.: Ваш взгляд, 2019. – 228 с.
- 35.Православная вера глазами русских художников: сайт. – URL: <https://ros-vos.net/christian-culture/7/32/?ysclid=Int8xrx7or51983575>. – (дата обращения: 29.10.2024). – Текст: электронный
- 36.Раушенбах, Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.В.Раушенбах. – СПб.: Азбука-классика, 2001. – 315 с.
- 37.Русакова, Т.Г. Эстетическое воспитание в школе / Т.Г. Русакова. – М.: Просвещение, 1980. – 176 с.
- 38.Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В. Сарабьянов. – М.: Галарт, 2001. – 304 с.
- 39.Современное искусство / 21 век: сайт. – URL: <https://liga2014.livejournal.com/678705.html?ysclid=lo1khp1ct7224053466>. – (дата обращения: 29.10.2024). – Текст: электронный
- 40.Современное искусство 21 века: описание: сайт. – URL: <https://fb.ru/article/340853/sovremennoe-iskusstvo-veka-opisanie?ysclid=lo1k9eidn773178817>. – (дата обращения: 29.10.2024). – Текст: электронный
- 41.Сокольникова, Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
- 42.Стриженова, Л.Я. Супрун. – М. : Сов. Художник, 1987. – Вып. 9. – 287 с.
- 43.Федоров-Давыдов, А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XX века / А.А. Федоров-Давыдов. – М.: Искусство, 1986. – 320 с.
- 44.Фейнберг, Л.Е. Секреты живописи старых мастеров : учебное пособие / Л.Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — 6-е изд., стер. — СПб.: Планета музыки, 2022. — 368 с.

- 45.Фещенко, В.С. Особенности решения сюжетов в храмовой живописи основоположниками религиозно-национального направления и художниками круга М. М. Васильева // Культура и искусство. 2022. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-resheniya-syuzhetov-v-hramovoy-zhivopisi-osnovopolozhnikami-religiozno-natsionalnogo-napravleniya-i-hudozhnikami-kruga> (дата обращения: 29.10.2024).
- 46.Швидковский, Д.О. Архитектура России: эпохи и стили / Д.О. Швидковский. – М.: Трилистник, 2007. – 320 с.
- 47.Шорохов, Е.В. Композиция в живописи / Е.В. Шорохов. – М.: Искусство, 1986. – 208 с.
- 48.Шумилкин, С.М. Архитектура Сызрани: история и современность / С.М. Шумилкин. – Сызрань: Сызранский полиграфкомбинат, 2005. – 144 с.
- 49.Яковлева, Н.А. Сокровища русской православной культуры: храм, благодатный образ, высокий иконостас : учебное пособие / Н. А. Яковлева. — 3-е изд., стер. — СПб.: Планета музыки, 2022. — 284 с.
- 50.Яхонт, О.В. Проблемы изучения и сохранения памятников архитектуры / О.В. Яхонт. – М.: Наука, 1986. – 208 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – Левитан И.И. Вечерний звон. 1892 г.

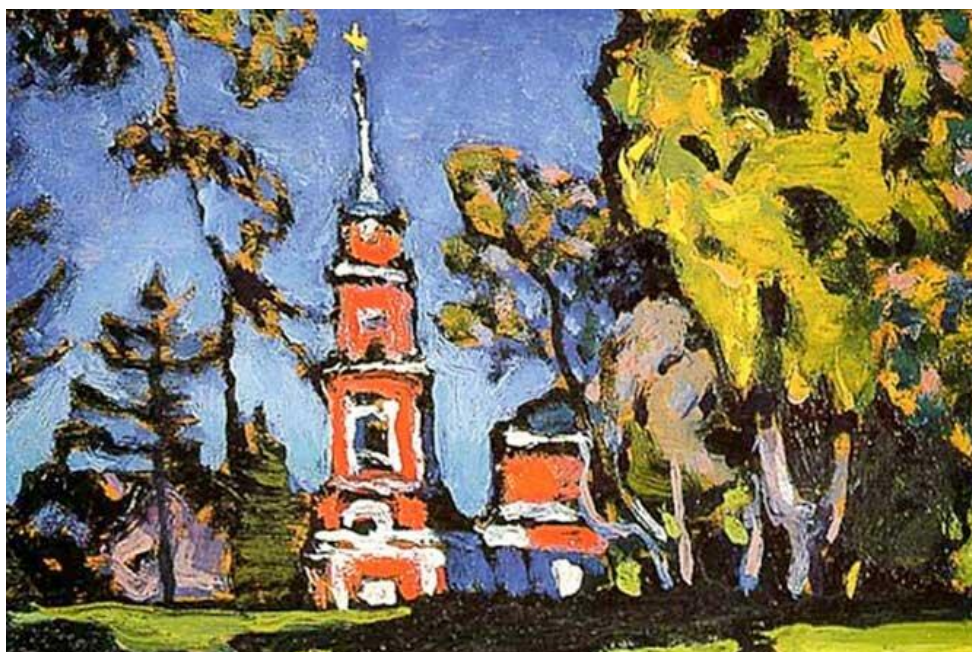

Рисунок 2 – Кандинский В.В. Ахтырка. Красная церковь. 1908 г.

Рисунок 3 – Саврасов А.К. Вид Уфы и Троицко-Смоленского собора. 1886 г.

Рисунок 4 – Саврасов А.К. Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода. 1871г.

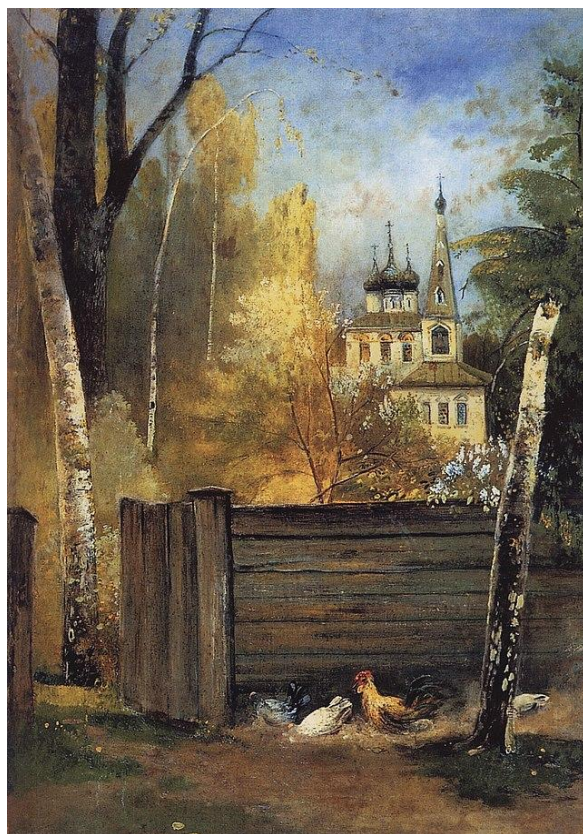

Рисунок 5 – Саврасов А.К. Весна. Провинциальный дворик.
Холст на картоне, масло. 1880-1890-е.

Рисунок 6 – Саврасов А.К. Грачи прилетели. 1870 г.

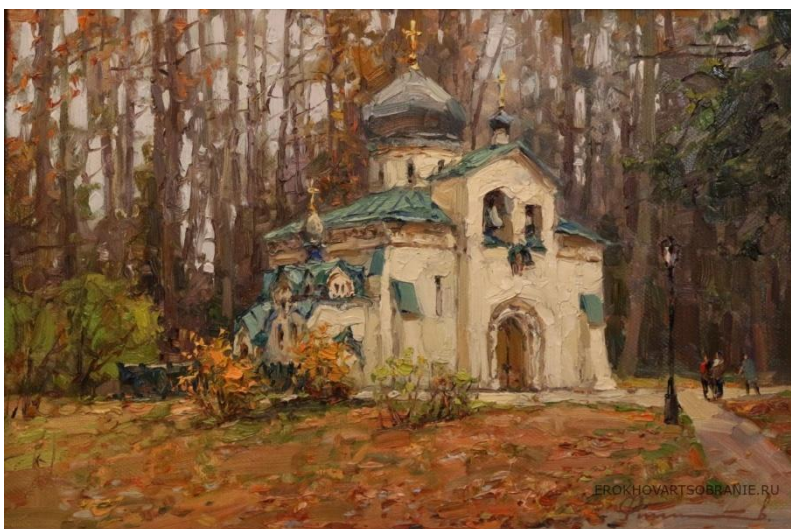

Рисунок 7 – Поленов В.Д. Осень в Абрамцево.

Рисунок 8 – Поленов В.Д. Церковь на берегу озера.

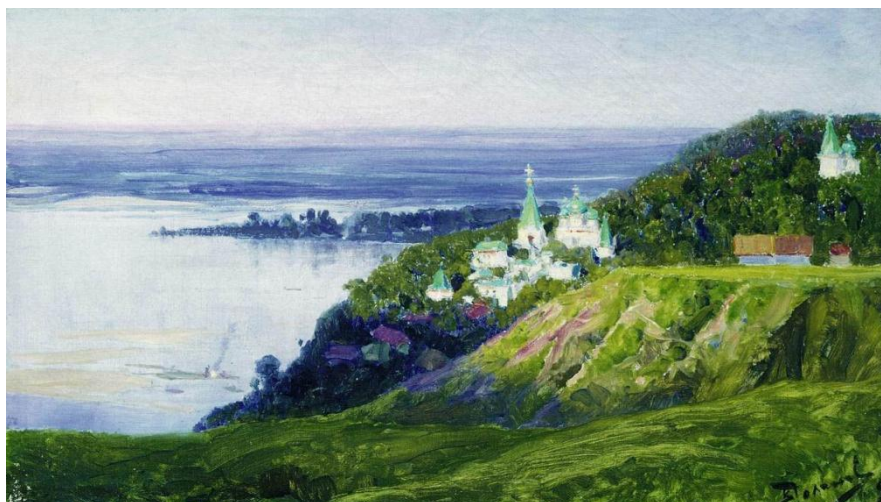

Рисунок 9 – Поленов В.Д. Монастырь над рекой.

Рисунок 10 – Поленов В.Д. Часовня на берегу Оки.

Рисунок 11 – Поленов В.Д. Московский дворик.

Рисунок 12 – Репин И.Е. Церковь и колокольня в Чугуеве. 1880 г.

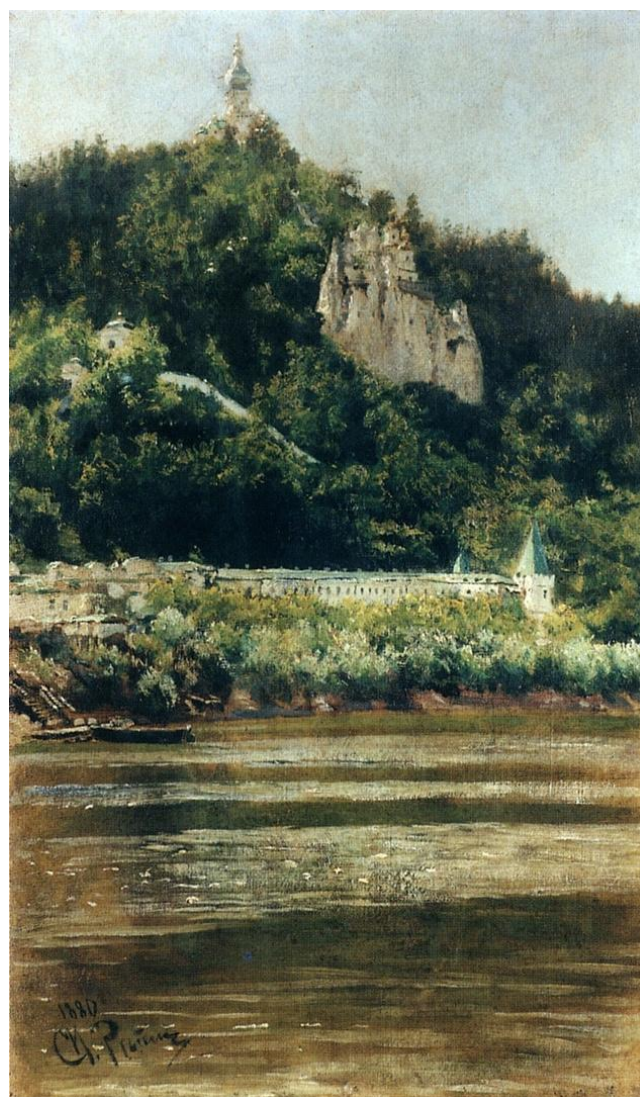

Рисунок 13 – Репин И.Е Вид Святогорского монастыря на реке Северский Донец. 1880 г.

Рисунок 14 – Лукьянов В.Е. Утро в Вошажниково. 2008г.

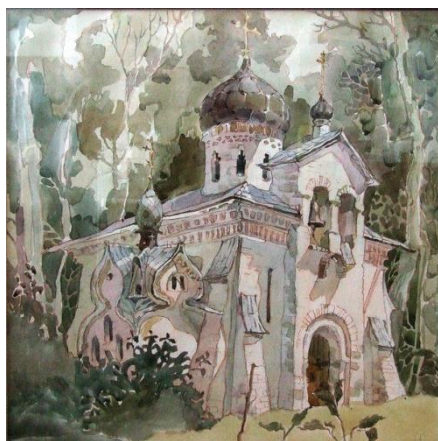

Рисунок 15 – Васнецов В.М. Часовня
в Абрамцево. Б., акварель

Рисунок 16 – Изумрудов В.Е. Церковь
в Абрамцево.

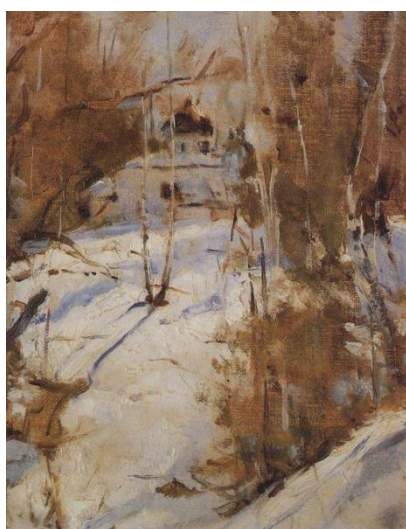

Рисунок 17- Серов В.А.
Церковь в Абрамцево. 1886 г.

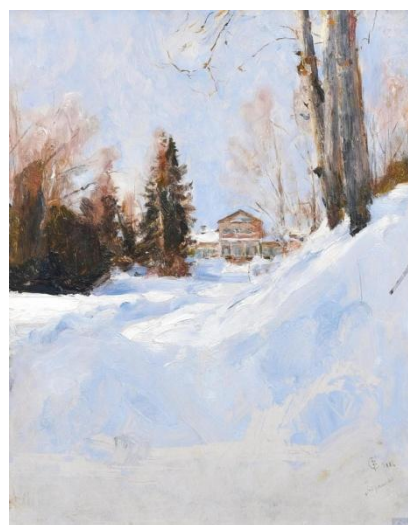

Рисунок 18 – Серов В.А.
Зима в Абрамцево. 1886 г

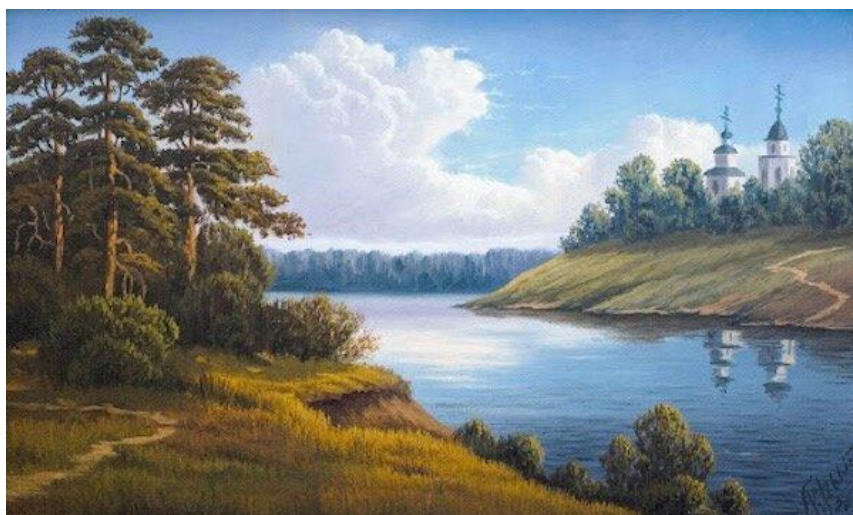

Рисунок 19 - Крылов С. Пейзаж с церковью.

Рисунок 20 – Маковский А. Пейзаж с церковью.

Рисунок 21 – Левитан И.И. Тихая обитель

Рисунок 22 – Изумрудов В.С.

Рисунок 23 - Шишкин И.И.
Часовня в лесу.

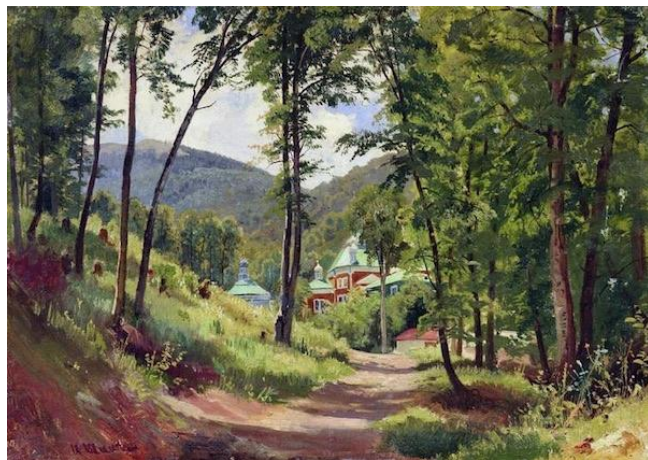

Рисунок 24 – Шишкин И.И. «В Крыму. Монастырь
Козьмы и Дамиана под Чатырдагом. 1879г.

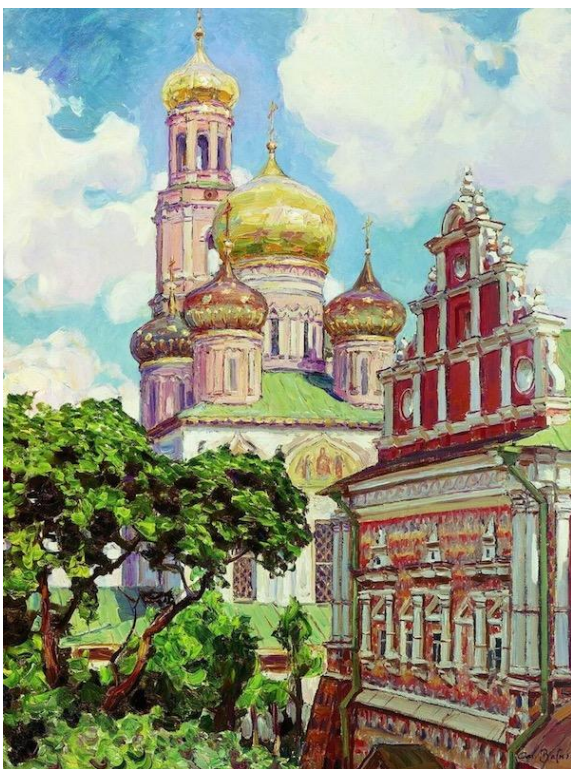

Рисунок 25 – Васнецов А.М.
Симонов монастырь. Облака и золотые купола.
1927год

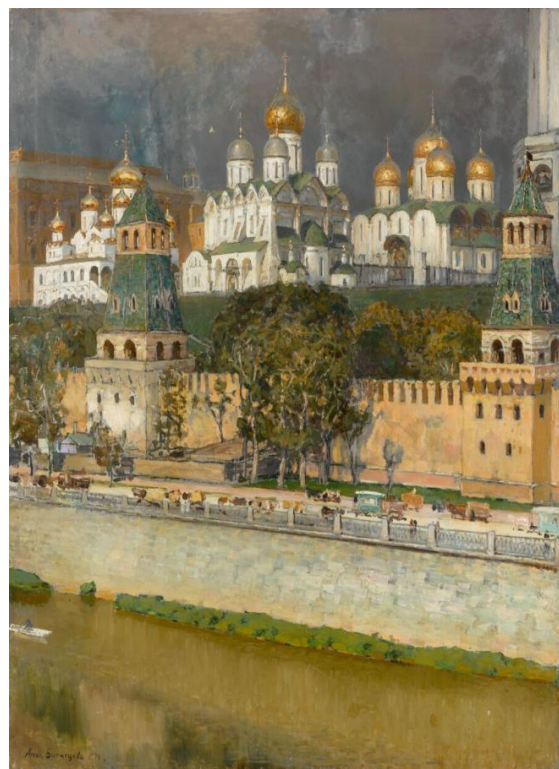

Рисунок 26 – Васнецов А.М. Московский
Кремль. Соборы. 1894 год

Рисунок 27 – Панов Э.П. Храм Христа Спасителя. 1948 год

Рисунок 28 – Боголюбов А.П. Храм Василия Блаженного. 1878г.

Рисунок 29 – Изумрудов В.С.
Никольская улица.

Рисунок 30 – Изумрудов В.С.
Двор на Ордынке. 2010 г.

Рисунок 31 – Кустодиев Б.М. Гулянье.

Рисунок 32 – Кустодиев Б.М. Провинция.

Рисунок 33 – Рерих Н. Земля Славянская. 1943г.

Рисунок 34 – Рерих Н. Углич. Церковь царевича Дмитрия. 1904г.

Рисунок 35 – Шишкин С.Б. Город Сызрань над рекой.

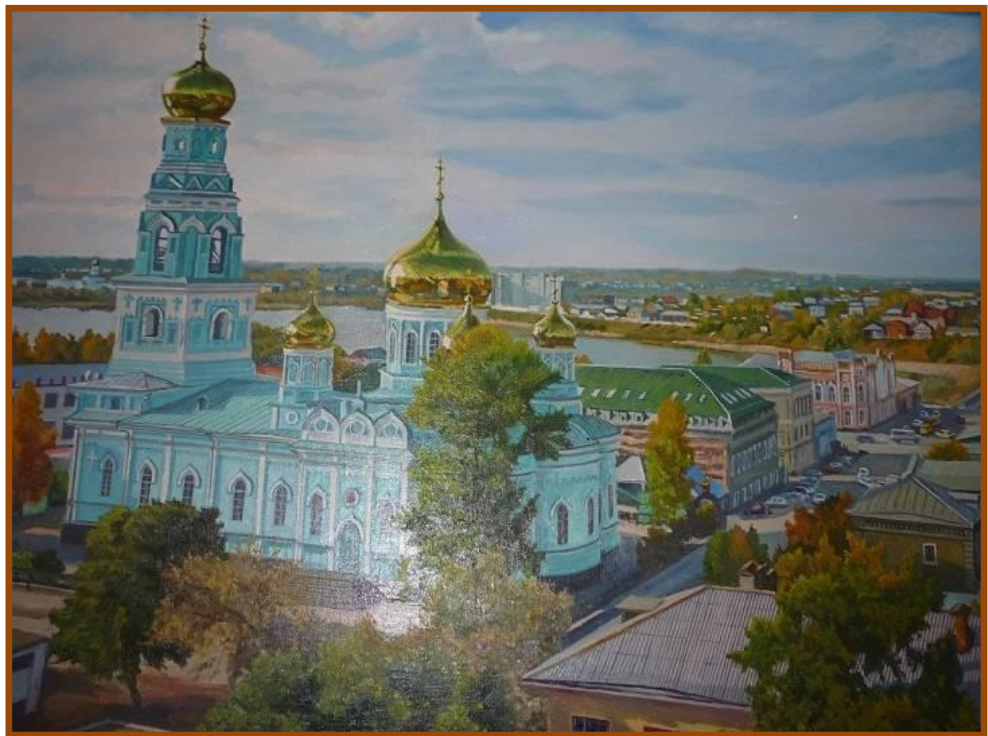

Рисунок 36 - Шишкин С.Б. Казанский Кафедральный Собор. Сызрань.

Рисунок 37 – Петряшин В.В. Засызранская слобода Преображенский храм.

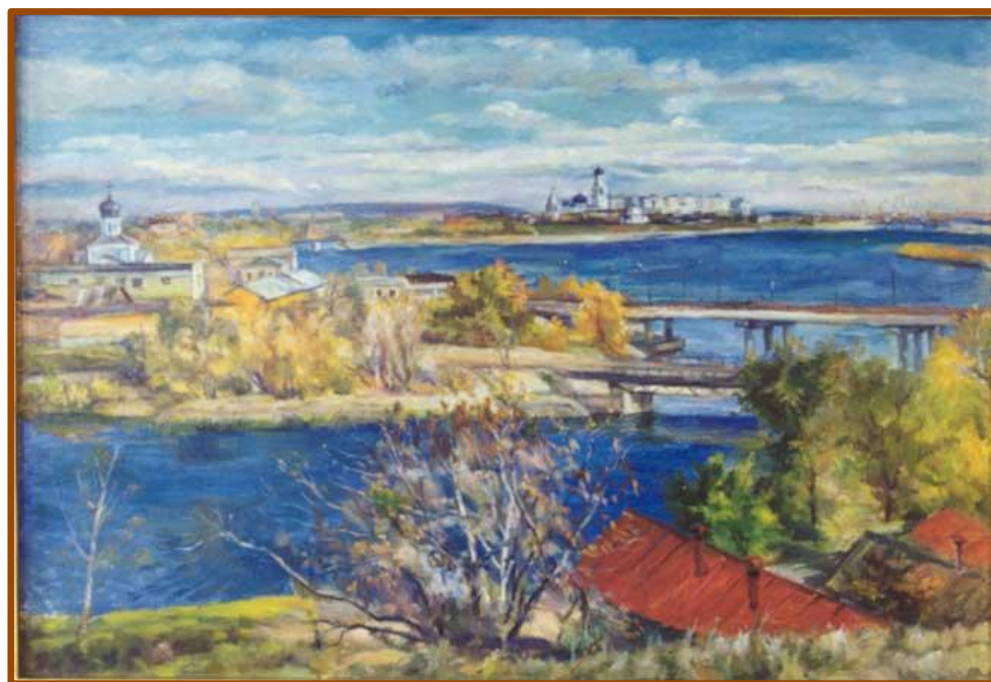

Рисунок 38 – Петряшин В.В. Осень в городе.

Рисунок 39 – Евсеева В.Г. Вознесенский мужской монастырь.

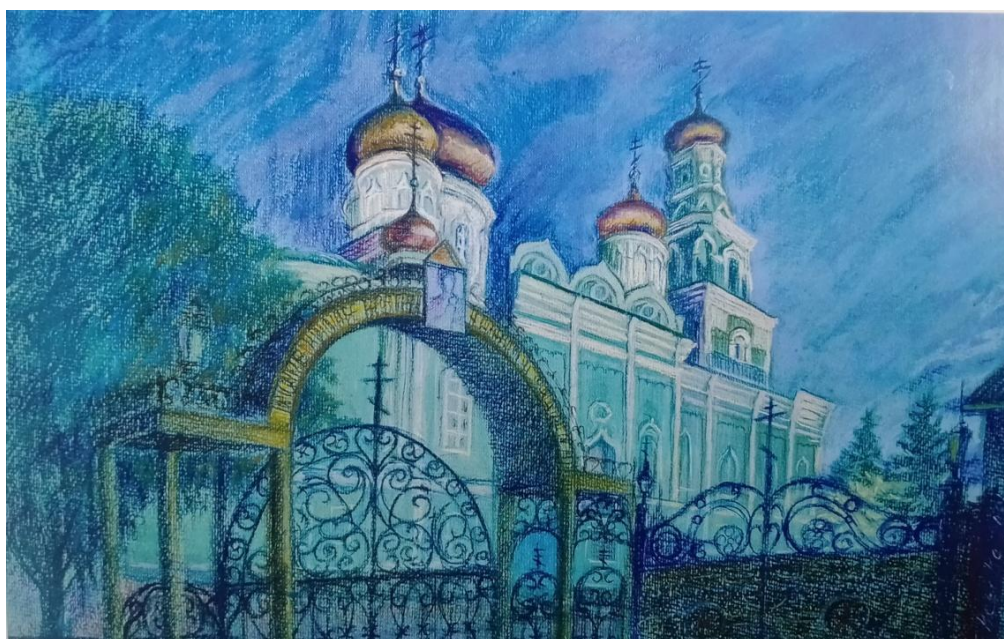

Рисунок 40 – Евсеева В.Г. Казанский собор. Сызрань.

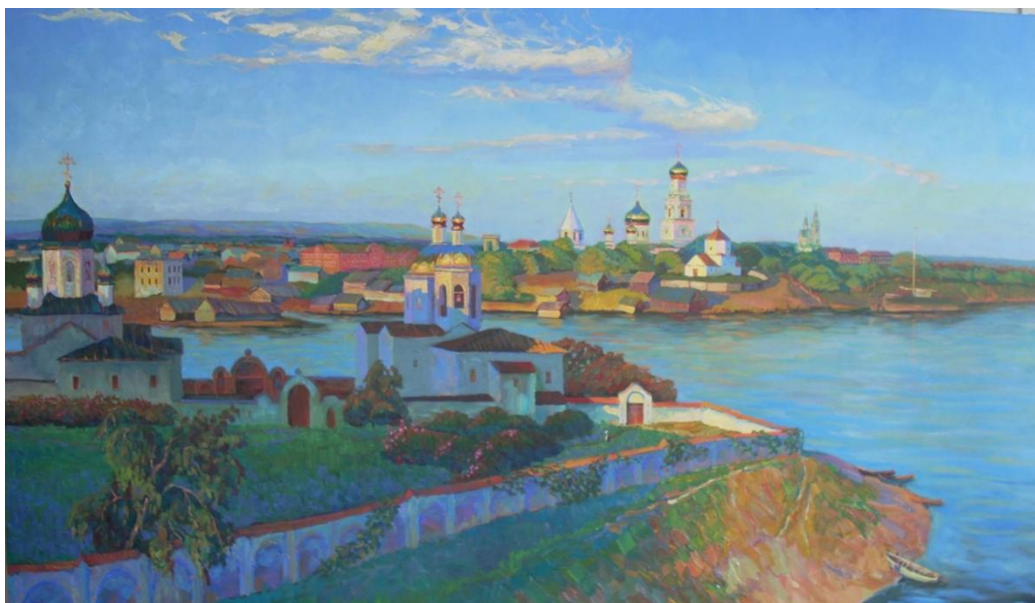

Рисунок 41 – Горячев А.А. Панорама города Сызрань

Рисунок 42 – Горячев А.А. Зимний пейзаж.

Рисунок 43 - Гаврилова М.Ю. Храм Рождества Христова

Рисунок 44 – Гаврилова М.Ю. Церковь Ильи Пророка.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 –этюд маслом

Рисунок 2 –этюд маслом

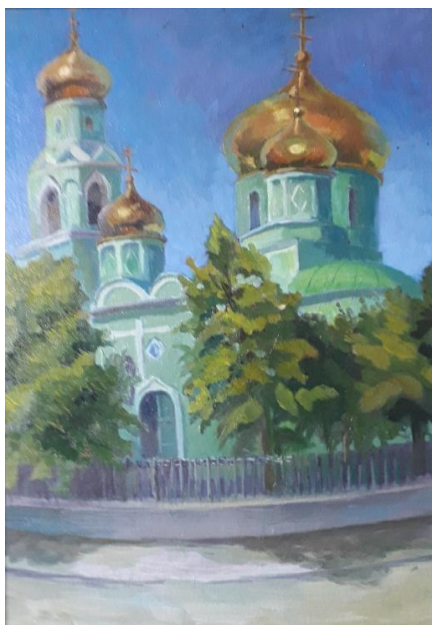

Рисунок 3 – этюд маслом

Рисунок 4 – этюд маслом

Рисунок 5 – этюд маслом

Рисунок -1 – Набережная г.Сызрани

Рисунок 2 – Набережная г.Сызрани

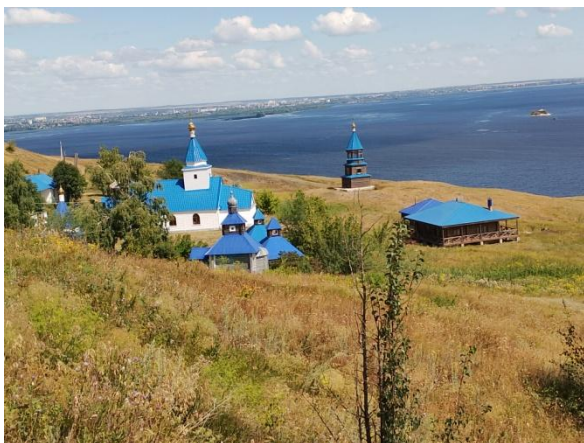

Рисунок 3 – Святой источник с. Кашпир

Рисунок 4 – Ильинская церковь

Рисунок 5 – Храм Смоленской Божией Матери

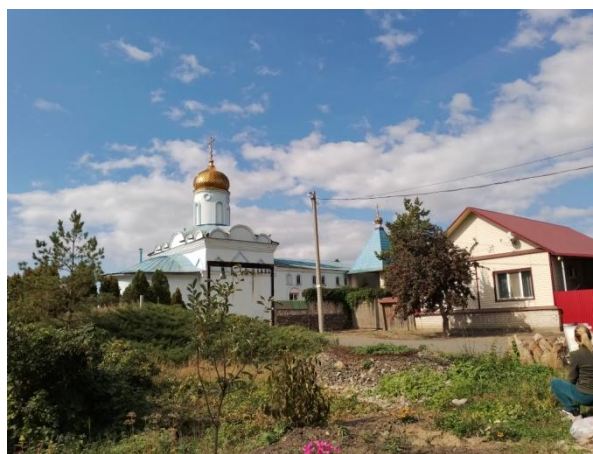

Рисунок 6 – Храм в г.Октябре

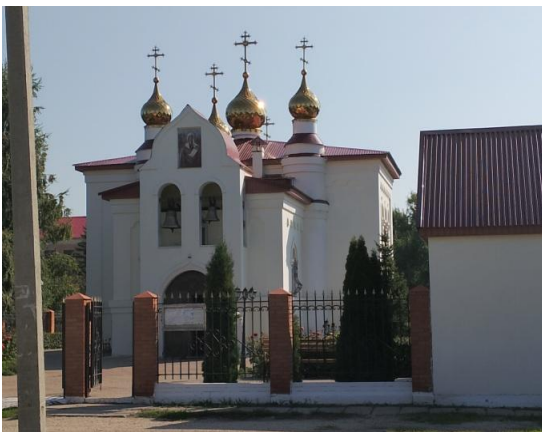

Рисунок 7 – Храм Святой мученицы Татианы

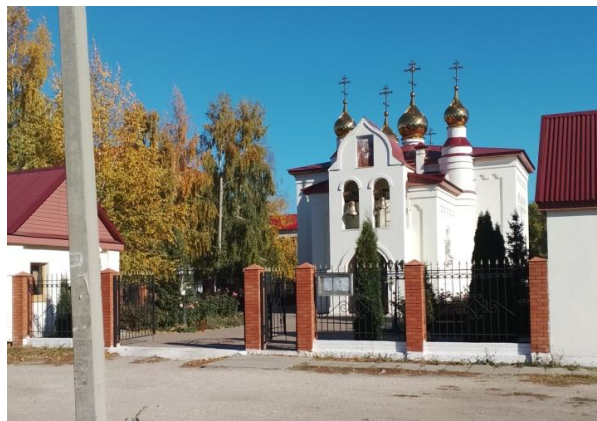

Рисунок 8 – Храм в г.Сызрани

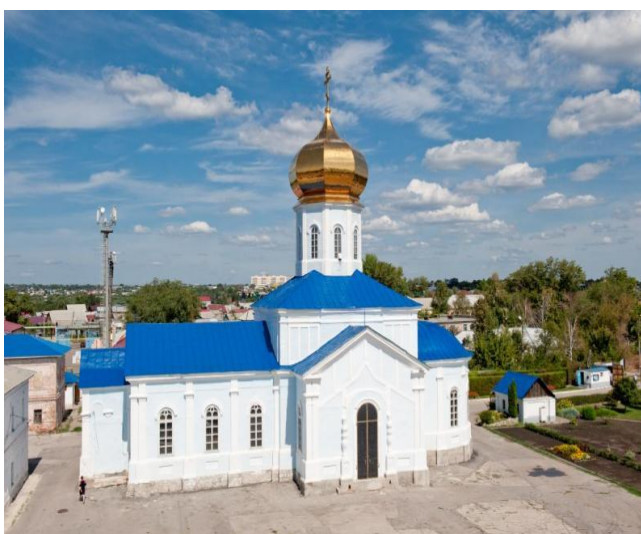

Рисунок 9 – Вознесенский мужской монастырь

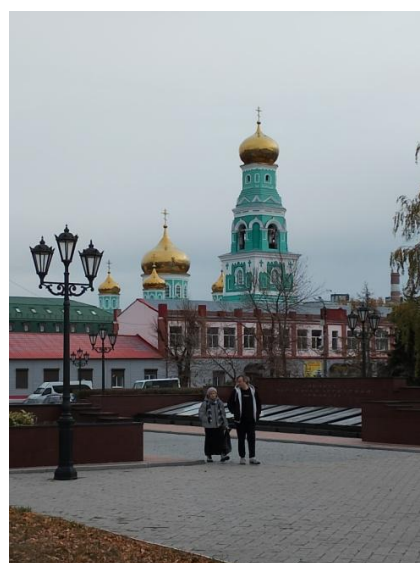

Рисунок 10 –Казанский Собор

Рисунок 11- Набережная реки Сызранки

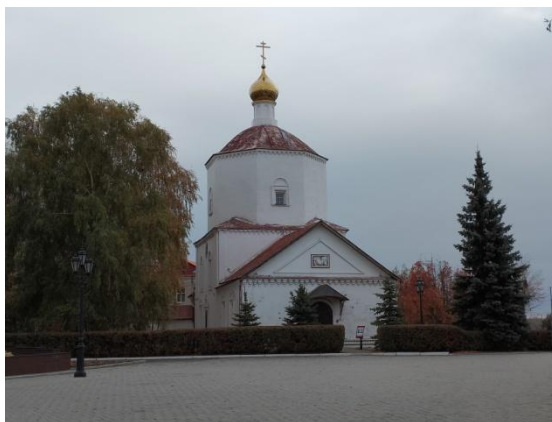

Рисунок 12 – Христорождественский храм

Рисунок 13 – зарисовки карандашом

Рисунок 14 – зарисовки карандашом

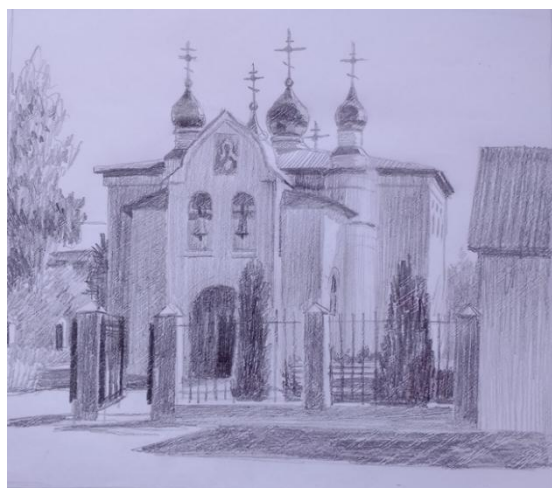

Рисунок 15 - зарисовки карандашом

Рисунок 16 – зарисовки карандашом

Рисунок 17 - зарисовки карандашом

Рисунок 18 – зарисовки карандашом

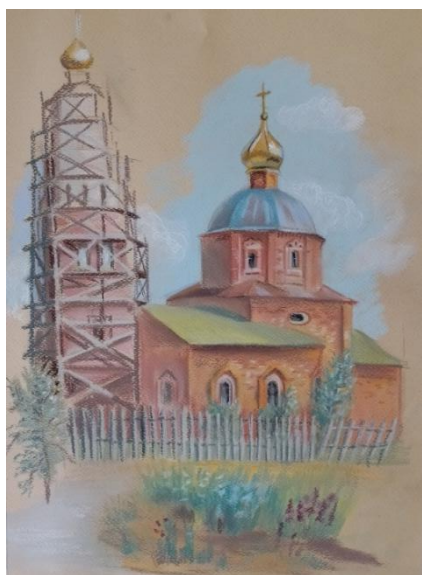

Рисунок 19 – зарисовки пастелью

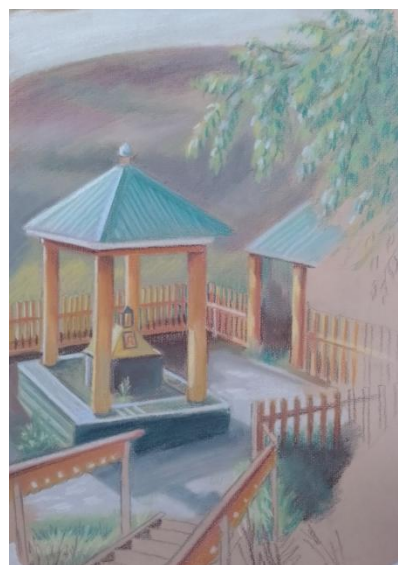

Рисунок 20 – зарисовки пастелью

Рисунок 21 – зарисовки пастелью

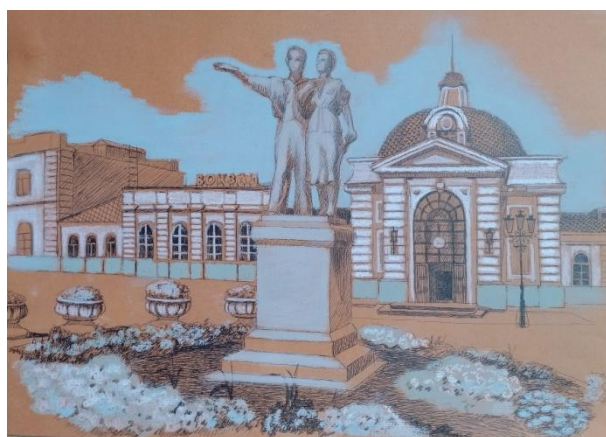

Рисунок 22 – зарисовки пастелью

Рисунок 23 – зарисовки пастелью

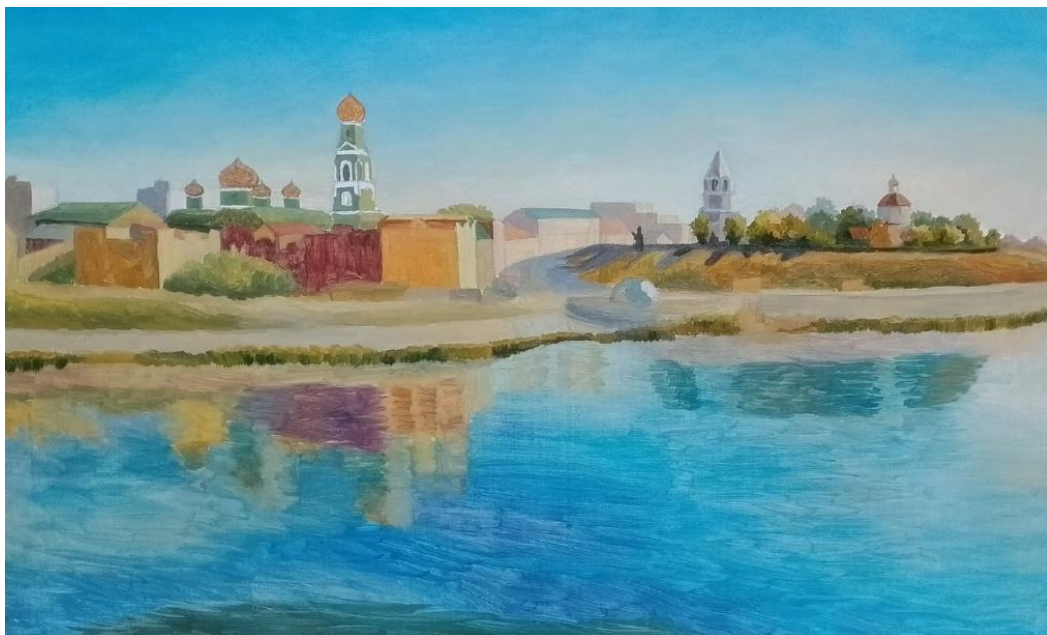

Рисунок 24 - Поэтапное ведение работы «Волжский берег. Сызрань»

Рисунок 25 - Поэтапное ведение работы «Волжский берег. Сызрань»

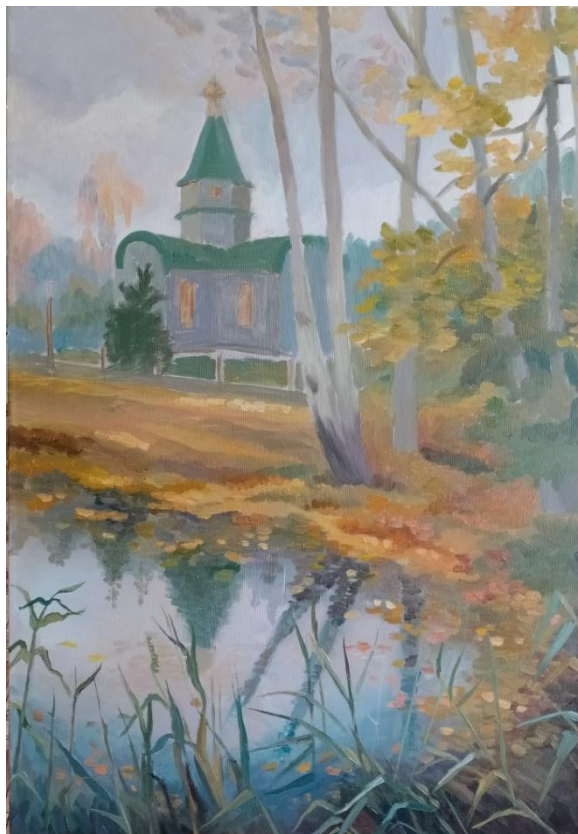

Рисунок 26 - Поэтапное ведение работы «Осенний пейзаж с церковью»

Рисунок 27 - Поэтапное ведение работы «Осенний пейзаж с церковью»

Рисунок 28 - Поэтапное ведение работы «Святой Источник на берегу реки Волги»

Рисунок 29 - Поэтапное ведение работы «Святой Источник на берегу реки Волги»

Рисунок 30 - «Волжский берег. Сызрань»

Рисунок 31 - «Осенний пейзаж с Церковью»

Рисунок 32 - «Святой источник на берегу реки Волги»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

План-конспект урока по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Тема: «Этюд храмов города Сызрань и сызранского района»

Класс: 4

Тип урока: Урок развития умений и навыков

Вид урока: Комбинированный

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Выполнение акварельного этюда храма по фото.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с основными стилями храмовой архитектуры;
- продолжить формирование навыков работы цветом акварельными красками; последовательности этапов выполнения акварельного этюда;

Развивающие:

- Развить образное, творческое мышление;
- Развивать моторику, воображение, аккуратность;

Воспитательные:

- воспитать уважение к культурному наследию и православной архитектуре;
- обратить внимание на духовно-нравственные ценности, связанные с храмовой архитектурой.

Оборудование для преподавателя:

- ноутбук;
- проектор, экран для вывода изображения;
- фотографии и репродукции храмов Сызрани и сызранского района;
- презентация работ художников Сызрани;

Материалы для учащихся:

- мольберт;
- карандаши, ластик;
- акварельная бумага формата А3;
- акварельные краски и кисти;
- стаканчик для воды и палитра;

Продолжительность занятия: 1 час 20 мин (80 мин)

План урока:

1. Организационная работа. (3 мин)
2. Сообщение темы и целей урока. (2 мин)
3. Вводная беседа и выбор наглядного материала для работы. (3 мин)
4. Практическая часть – выполнение работы. (70 мин)
5. Подведение итогов. (2 мин)

Ход урока

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.
2. Проверка готовности рабочих мест.

- Пожалуйста, проверьте готовность ваших рабочих мест. Для сегодняшнего занятия нам понадобится акварель, акварельная бумага, кисти, ластик и простой карандаш для нанесения предварительного рисунка.

3. Сообщение темы и задачи урока.

Беседа по теме:

Учитель

- Храмовая архитектура – это особый вид искусства, который сочетает в себе красоту, духовность и историю. Храмы строились в разных стилях: классицизм, барокко, древнерусский стиль.

- Давайте посмотрим на фотографии храмов. Обратите внимание на их формы, купола, колонны и декор. Что вы видите? Какие элементы кажутся вам самыми выразительными?

- Сегодня мы будем рисовать храм. Наша задача – передать его величие и красоту. Для этого нам нужно будет правильно построить композицию и

использовать линейную перспективу.

Преподаватель объясняет учащимся о правилах работы с материалом (акварелью).

- Нам с вами предстоит выполнить акварельный этюд за два урока. Это задание ваша небольшая подготовка к летней пленэрной практике.

Преподаватель подготовил для учеников фотографии храмов города Сызрань и сызранского района. Ребята выбирают понравившуюся фотографию и начинают работу над акварельным этюдом этого храма.

II. Основная часть урока.

1. Практическая часть.

Для начала учащиеся намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся акварельными красками.

Ученики пытались максимально точно передать пропорции изображаемого объекта, а также колорит выбранного изображения.

По ходу занятия учитель наблюдает за работой учащихся, дает общие рекомендации, а также индивидуальные поправки при необходимости.

Все ребята работали активно и с интересом. Старались как можно точнее и детальнее передать образ натуры в своей работе. Цели и задачи, поставленные преподавателем, были выполнены в полном объеме.

В ходе урока применялись фронтальная, а также индивидуальная формы работы.

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ учащихся

Учитель

Ребята, давайте посмотрим на ваши работы. Каждый из вас смог передать свое видение храма.

Кто хочет рассказать о своей работе? Что вам удалось лучше всего? Какие трудности вы испытывали?

Теперь давайте устроим мини-выставку. Разместите свои работы на доске, чтобы все могли их увидеть.

Спасибо за урок! Вы все сегодня хорошо поработали. На следующем занятии мы продолжим изучать храмовую архитектуру.

2. Уборка рабочего места.

План-конспект урока по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Тема: «Пейзаж с храмовой архитектурой»

Класс: 4

Тип урока: Урок развития умений и навыков

Вид урока: Комбинированный

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Выполнение пейзажа с изображением храмовой архитектуры.

Задачи:

Обучающие:

- Познакомить с историей и архитектурными особенностями Казанского собора;

- Формировать навыки и умения в передаче цветовых отношений и глубины пространства при изображении пейзажа с помощью воздушно-цветовой перспективы, повторить понятие «колорит», «композиционный центр»;

Развивающие:

- продолжать развивать последовательности поэтапного ведения работы гуашевыми красками;

- способствовать творческому развитию потенциала умений и навыков, творческого воображения.

Воспитательные:

- воспитывать бережное, доброе отношение к родной природе и памятникам архитектуры;

- способствовать патриотическому воспитанию, через бережное отношение к памятникам наследия;

Материалы и оборудование:

Оборудование для преподавателя:

- ноутбук или компьютер;
- проектор или экран для вывода изображения;
- фотографии и репродукции Казанского собора;
- презентация с информацией о Казанском Кафедральном соборе;

Материалы для учащихся:

- лист бумаги формата А3;
- карандаш, ластик;
- гуашь, кисти;
- стаканчик для воды, палитра;

Продолжительность занятия: 3 часа (2 пары) (180 мин)

План урока:

1. Организационная работа. (3 мин)
2. Сообщение темы и целей урока. (2 мин)
3. Вводная беседа и выбор наглядного материала для работы. (3 мин)
4. Практическая часть – выполнение работы. (170 мин)
5. Подведение итогов. (2 мин)

Ход урока

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.

- Здравствуйте, ребята. Сегодня вам предстоит продолжить работу, пейзаж с храмовой архитектурой.

2. Проверка готовности рабочих мест.

- Пожалуйста, проверьте готовность ваших рабочих мест. Для сегодняшнего занятия нам понадобится гуашь, бумага формата А-3, кисти, ластик и простой карандаш для нанесения предварительного рисунка. Преподаватель объясняет задание на урок. Напоминает учащимся о правилах работы с материалом (гуашью).

3. Сообщение темы и задачи урока.

Учитель

- Сегодня мы будем рисовать Казанский Кафедральный собор нашего города Сызрани - это один из самых известных храмов России. Он был построен в начале XIX века в стиле классицизма. Его архитектура сочетает в себе строгость линий и величие форм.

- Я принесла вам фотографии Казанского собора в разных ракурсах. Вы можете выбрать ракурс, который вам больше нравится. Это может быть вид сбоку, спереди или сверху, с близкого расстояния или с дальнего.

- Обратите внимание на его купола, колонны и декор. Что вы видите? Какие элементы кажутся вам самыми выразительными?

Наша задача – передать его величие и красоту. Для этого нам нужно будет правильно построить композицию, использовать линейную перспективу и поработать с цветом.

- Вспомним слова великого русского художника Чистякова П.П.: «Колорит не есть тот поверхностный блеск красок, неразлучный со светотенью. Сущность колорита состоит в умении угадать краски, из которых состоит данный цвет».

- Кто знает, что такое колорит? (Колорит – это цвет, который доминирует в работе, включается в разной степени и в разной интенсивности почти во всё в картине. Как бы пронизывает всё, причем где-то почти не заметно, включаясь в другие цвета, но ощутимо для восприятия).

- Какой колорит использует художник? (Теплый, холодный колорит).

- Какие сочетания красок использовал художник? Рассмотреть репродукции картин с ясно выраженным теплым и холодным колоритом.

- Постарайтесь увидеть в этих картинах главный - композиционный центр, чем он выделяется? (Объемом, освещенностью, цветовым контрастом).

II. Основная часть урока.

Практическая часть.

- Для начала я вам расскажу внешнее устройство храма. Если посмотреть на храм, то он прямоугольной формы. Сверху установлен цилиндрической формы барабан, в нем есть окна. На барабане установлен «луковичный» купол. Наш храм пятикупольный, в котором центральный купол возвышается над остальными. Рядом располагается колокольня. Колокольня представляет собой часть здания церкви. Это башня с открытым ярусом для подвешивания одного или нескольких колоколов.

- Чтобы нарисовать храм на картинной плоскости, нам нужно нарисовать прямоугольник. Сверху мы нарисуем барабан, а на барабане изобразим купол в виде луковицы.

Работа простым карандашом.

- Чтобы нарисовать фрагмент пейзажа Казанского собора. Мы располагаем лист бумаги вертикально, рисуем две линии по горизонтали, таким образом, делим лист на три части. Нижняя линия и будет линией горизонта. Чтобы показать величие и высоту нашего храма, линия горизонта будет занижена. Сначала нужно компоновать в листе всю высоту храма вместе с куполами и колокольней. Определить, на сколько ярусов делится колокольня. Затем рисуем прямоугольник будущего храма. Для этого нам нужно провести линию основания храма. Затем линию потолка храма, на которой будет располагаться барабан и рядом колокольня. Потолок храма украшен закомарами. Окна имеют вытянутую удлиненную форму. Сбоку располагается портал (дверь).

Перед храмом нарисуем забор с воротами, который отгораживает площадку возле храма. За забором нарисуем деревья.

Работа в цвете. Большой кисточкой смешиваем голубой оттенок цвета и пишем небо. К линии горизонта небо светлее, добавляем больше белого. Дальше пишем средней кисточкой деревья, с помощью синих и зеленых красок. На первом плане пишем асфальт, добавляя в серый цвет оттенки теплого. Наш храм изумрудного цвета, но на свету добавляем желтого и белого в основной цвет, а в тени добавляем фиолетовый.

Не забываем про детали. Пишем окна, дверь, православный крест на куполе. Также прорисуем несколько прутьев забора, ворота и на них маленькие купола. В небе добавим облака.

На выполнение задания было отведено две пары. За это время учащиеся должны были выполнить фрагмент пейзажа с храмовой архитектурой на примере Казанского собора, гуашью. Для начала учащиеся намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся гуашевыми красками.

Учащиеся пытались максимально точно передать пропорции изображаемого объекта, а также колорит выбранного изображения.

По ходу занятия учитель наблюдает за работой учеников, дает общие рекомендации учащимся, а также индивидуальные поправки при необходимости. Ребята тщательно продумывали композицию рисунка, а также старались максимально точно изобразить архитектуру храма, и максимально точно приблизится к изображению выбранного примера для работы.

Все обучающиеся работали активно и с интересом. Цели и задачи, поставленные преподавателем, были выполнены в полном объеме.

В ходе урока применялись фронтальная, а также индивидуальная формы работы.

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ учащихся.

По окончании занятия преподаватель просит сделать небольшой просмотр детских работ. Каждый рассказывает про свою работу — проводит самоанализ:

- чему научился?
- что было самым сложным? самым интересным?
- (ответы учеников, комментарии педагога)
- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

Работы учащихся 4 класса МБУ ДО «ДШИ №3» г.о.Сызрань, пейзаж
акварелью

Рисунок 1 - Степанова Анастасия, 15лет

Рисунок 2 - Ванекова Дарья, 13лет

Рисунок 3 - Тёрин Иван, 13 лет

Рисунок 4 – Файзуллина Полина, 13 лет

Рисунок 5 – Пенчукова Лидия, 14 лет

Рисунок 6 – Рагушина Маргарита, 13лет

Работы учащихся 4класса МБУ ДО «ДШИ №3», г.о. Сызрань, пейзаж гуашью

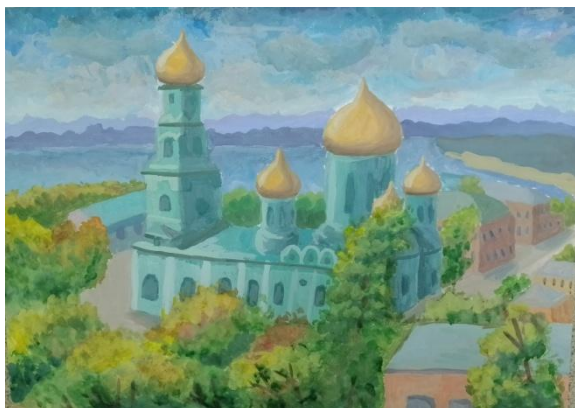

Рисунок 1 - Курганова Анастасия, 13 лет

Рисунок 2 – Бумагина Дарья, 13 лет

Рисунок 3 - Терещенко Кирилл, 13лет

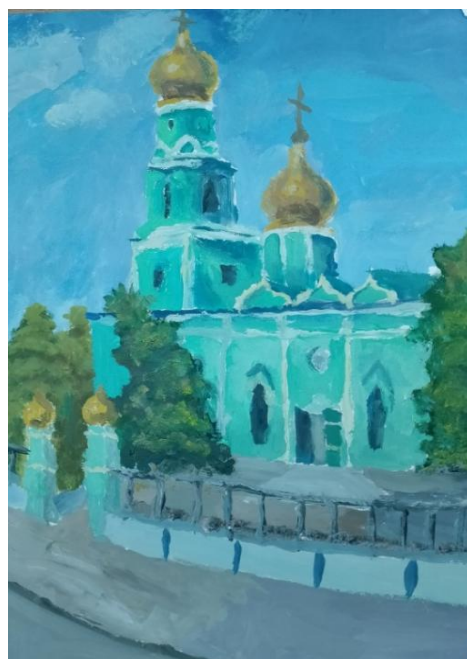

Рисунок 4 – Горбунов Андрей, 13лет

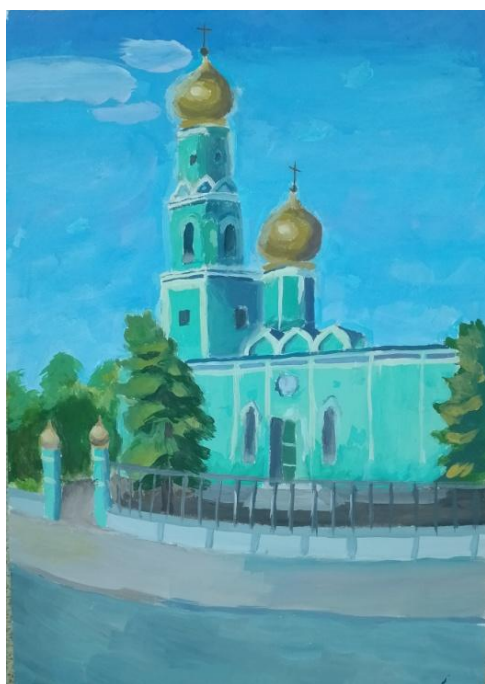

Рисунок 5 – Передерий Арсений, 13лет

Рисунок 6 – Анисимова Валерия, 13лет

Рисунок 7 – Ярулина Ксения, 13 лет

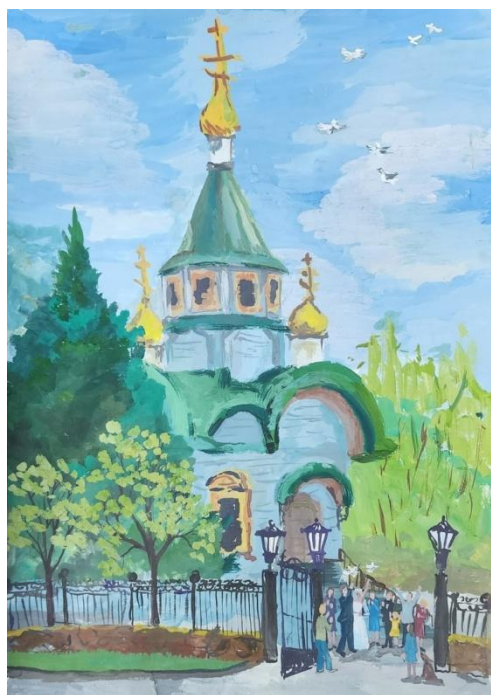

Рисунок 8 – Митюшкина Софья, 13лет