

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусства
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:
«Лето в деревне» серия графических работ

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз-331
заочной формы обучения
Ермакова Елизавета Сергеевна
(Ф.И.О)

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий Николаевич,
доцент
(Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание)

(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и воспитания _____ Н.А. Матуняк

« ____ » _____ 2025 г.

Тольятти
2025

**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»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

_____ Н.А. Матуняк
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студентка Ермакова Елизавета Сергеевна

1. Тема: «Лето в деревне» серия графических работ

2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____

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

4. Содержание работы:

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

Глава 1. Сельский пейзаж в графике русских и европейских художников; 1.1 Пейзаж в графике европейских художников XVIII – XXI вв.; 1.2 Сельский пейзаж в графике русских художников XIX-XXI вв.; 1.3 Основные приемы и средства выразительности графики в изображении пейзажа; Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы. Заключение, выводы по работе.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: работы художников-графиков XVIII - XXI веков, поисковые эскизы по теме «Лето в деревне», серия итоговых работ по теме «Лето в деревне».

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

Научный руководитель _____

(подпись)

Д.Н. Анчуков
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

Е.С. Ермакова
(И.О.Ф.)

**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»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания
_____ Н.А. Матуняк
(подпись) (И.О.Ф.)
« ____ » _____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

на тему: «Лето в деревне» серия графических работ

студентки: Ермаковой Елизаветы Сергеевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактически й срок выполнения раздела	Отметка о выполнен ии	Подпись руководи теля
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников				
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры				
3.	Написание разделов ВКР				
	Введение				
	1 глава				
	2 глава				

4.	Выполнение творческой части ВКР				
	Подготовка, выбор и утверждение эскизной части				
	Выполнение утвержденной творческой части				
	Оформление творческой работы				
5.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения				
6.	Получение справки об оригинальности текста				
7.	Предзащита дипломной работы				
8.	Исправление замечаний				
9.	Получение двух рецензий на ВКР				
10.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания				
11.	Представление бакалаврской работы на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				

Научный руководитель

(подпись)

Д.Н. Анчуков
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

(подпись)

Е.С. Ермакова
(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
Глава 1. Сельский пейзаж в графике русских и европейских художников	8
1.1 Пейзаж в графике европейских художников XVIII – XXI вв.....	8
1.2 Сельский пейзаж в графике русских художников XIX-XXI вв.	17
1.3 Основные приемы и средства выразительности графики в изображении пейзажа	27
Вывод по первой главе	33
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР	35
2.1 Обоснование выбора темы ВКР	35
2.2 Последовательность выполнения серии графических работ по теме «Лето в деревне».....	37
2.3 Разработка план конспектов уроков по изобразительному искусству на тему «Декоративный сельский пейзаж» для детей 7-8 лет, «Лесная сказка» для детей 13-14 лет, на базе детских художественных школ и студий	41
Вывод по второй главе.....	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	46
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	48
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Русская деревня занимает особое место в истории отечественного искусства. Она стала не просто объектом изображения, но и символом национальной идентичности, источником вдохновения для многих поколений художников.

Графика представляет собой форму изобразительного искусства, которая включает в себя как рисунки, так и печатные художественные работы. Она базируется на технике рисования, но обладает своими уникальными средствами изображения и способами передачи художественного замысла.

В отличие от живописи, графика позволяла лаконично и точно фиксировать характерные черты сельского быта, передавать внешний облик крестьянской среды, дух и настроение. От реалистичных зарисовок передвижников до экспериментальных работ авангардистов – каждый исторический период привносил видение деревенской темы в графическое искусство.

Актуальность работы обусловлена возрастающим интересом к традиционным ценностям, природе и сельскому образу жизни, которые находят отражение в творчестве художников разных эпох. Графика, как один из наиболее выразительных видов изобразительного искусства, позволяет передать тонкие нюансы природы, атмосферу сельской жизни и эмоциональное состояние художника через лаконичные средства выразительности.

Объект: сельский пейзаж.

Предмет: особенности изображения сельского пейзажа в графике.

Цель: создание серии графических листов «Лето в деревне» и разработать уроки по изобразительному искусству для учащихся детских художественных школ. Так же изучение и анализ особенностей изображения сельского пейзажа в графике.

Задачи:

1. Исследовать особенности сельского пейзажа в графике европейских художников XVIII-XXI веков;
2. Проанализировать специфику изображения сельского пейзажа в графике русских художников XIX-XXI веков;
3. Выявить основные приемы и средства выразительности, используемые в графике для изображения пейзажа;
4. Рассмотреть последовательность выполнения творческой работы на тему «Лето в деревне»;
5. Разработать уроки по изобразительному искусству на тему «Лето в деревне» для учащихся детских художественных школ и студий.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ художественных работ.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации знаний о развитии сельского пейзажа в графике, выявлении общих и уникальных черт в творчестве русских и европейских художников.

Практическая значимость состоит в подготовке серии графических произведений, которые могут найти применение на выставках, а также в создании методических пособий, используемых в образовательных учреждениях.

Творческая часть данного исследования заключается в создании серии графических работ на тему «Лето в деревне».

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

Глава 1. Сельский пейзаж в графике русских и европейских художников

1.1 Пейзаж в графике европейских художников XVIII – XXI вв.

Пейзаж как жанр в графическом искусстве Европы прошел долгий и многогранный путь, превращаясь из простого фона в самостоятельный объект исследования и выражения. На протяжении трех веков, начиная с XVIII века, европейские художники обращались к теме природы, разрабатывая уникальные эстетические подходы и отражая изменения в социокультурной среде.

Значительным этапом в развитии пейзажной графики можно считать творчество голландских художников XVII века, особенно Рембрандта. Он стал одним из немногих великих мастеров кисти, оставивших богатое и мастерски выполненное графическое наследие. Освоив технику офорта до совершенства, он смог полностью понять её особенности и успешно применять их в своих работах. В окрестностях Амстердама Рембрандт создал множество рисунков и офортов, некоторые из которых были выполнены прямо с натуры на медных досках. Как для рисунков, так и для офортов характерен небольшой альбомный формат. Скромные и спокойные сцены с деревушками, дюнами, цветущими лугами и бескрайним горизонтом поражают своей светотональной выразительностью штриха и глубиной воздушной перспективы. Несмотря на натуральный характер изображений, Рембрандт умел так обобщить композицию, что даже простые мотивы приобретали образное звучание. Пространство в его работах организовано за счет вариаций толщины линий на переднем и заднем плане, а также за счет передачи прозрачной световоздушной среды, создавая ощущение глубины и объемности. Низкий горизонт голландских ландшафтов заставил художника строить композиции на контрасте мощных ударов вертикалей деревьев и ветряных мельниц на первом плане и тонких линий

горизонталей предметов вдали. Значительным этапом в развитии пейзажной графики можно считать творчество голландских художников XVII века, особенно Рембрандта. Он стал одним из немногих великих мастеров кисти, оставивших богатое и мастерски выполненное графическое наследие. Освоив технику офорта до совершенства, он смог полностью понять её особенности и успешно применять их в своих работах. В окрестностях Амстердама Рембрандт создал множество рисунков и офортов, некоторые из которых были выполнены прямо с натуры на медных досках.

Усложнение техники гравюры привело к применению комбинированных техник. Англичанин Р. Иглом, создавший серию гравюр по произведениям К. Лоррена, применял в работе над пейзажем меццо-тинто, офорт и «карандашную манеру». Пейзажи божественного Клода развивающие принципы идеального пейзажа со спокойным мягким освещением, были необычайно популярны (рисунок А.1).

Как для рисунков, так и для офортов характерен небольшой альбомный формат. Скромные и спокойные сцены с деревушками, дюнами, цветущими лугами и бескрайним горизонтом поражают своей светотональной выразительностью штриха и глубиной воздушной перспективы. Несмотря на натуральный характер изображений, Рембрандт умел так обобщить композицию, что даже простые мотивы приобретали образное звучание. Пространство в его работах организовано за счет вариаций толщины линий на переднем и заднем плане, а также за счет передачи прозрачной световоздушной среды, создавая ощущение глубины и объемности.

Эта книга была использована Тернером в период преподавания в Королевской академии художеств. Важно отметить, что, рассматривая структуру пейзажа, он выделил и подробно охарактеризовал пять указанных выше видов пейзажа, тем самым создав одну из первых систематизированных типологий этого жанра. Один из листов «Книги этюдов», выполненный Ч. Тернером - однофамильцем У. Тернера, представлен на рисунке А.2. К числу выдающихся произведений пейзажной графики относятся гравюры Люкеса,

выполненные по оригиналам Д. Констебля. В серии гравюр под названием «Английский пейзаж», которая была опубликована с предисловием самого Констебля, представлены шесть достаточно крупных работ в технике меццо-тинто. В XVIII веке рисунок, акварель и эстампы достигают технического совершенства, что значительно усиливает их художественное обаяние и выразительность. Этому способствует тенденция эпохи к созданию эскизов и камерных форм творчества, а также быстрый прогресс в освоении различных графических техник с использованием металлической формы - таких как меццо-тинто, лавис, аква-тинта и карандашная манера исполнения.

Особенно ярко проявляется развитие цветной гравюры, которая в пейзажах приобретает особую выразительность. В это время наблюдается классическая тенденция к изображению величественных античных руин, что нашло отражение в многочисленных живописных полотнах Пьера Робера, где руины сочетаются с изображением быта итальянской бедноты. Эти мотивы часто повторялись и в графике, распространяясь по салонам и домам всей Европы. Однако в области оригинальной графики безусловным лидером был Джованни Баггиста Пиранези. Его офорты, изображающие Рим и его окрестности, передают безудержную фантазию мастера и вошли в историю искусства как самостоятельные произведения.

Не менее удивительны работы Антонио Канала (Каналетто), талантливого мастера своего времени, создавшего множество видов Рима и Венеции как в живописи, так и в графике. В его офортах здания изображены с точностью, а фигуры людей узнаваемы и реалистичны. Итальянская ведута - это особый художественный мир, объединяющий описание быта с романтическими настроениями и фантазией художника. Обаяние итальянских пейзажей будет ощущаться и в последующее время (рисунок А.3-А.4).

В XIX веке, с развитием технологий книгопечатания, возникла острая необходимость в создании иллюстрированных изданий, что стимулировало поиск более эффективных методов воспроизведения изображений. Одним из таких методов стала гравюра на дереве, которая позволяла значительно снизить

затраты на печать благодаря тому, что выпуклые деревянные клише могли печататься вместе с текстом «одним прогоном». В результате место гравюры на металле заняла именно деревянная гравюра. В процессе поиска способов имитации резцовой гравюры на меди были сделаны важные открытия, приведшие к созданию торцовой ксилографии - техники, которая успешно использовалась на протяжении всего XIX века и даже перешла в следующий век.

Связь этого изобретения с именем Т. Бьюика считается наиболее вероятной. Он использовал доску, изготовленную из поперечного среза твердой однородной древесины, что позволяло вырезать очень тонкие линии и штрихи в любых направлениях, создавая богатую фактуру изображения. В отличие от металлической гравюры, где рисунок формируется темными штрихами по светлому фону, гравюра на дереве выполняется светлыми линиями и штрихами по темной поверхности доски. Такой принцип - «светлый по темному» - открыл широкие возможности для использования белых линий и точек, а также различных пятен для моделирования объема и глубины изображения.

Несмотря на то, что техника торцовой резьбы по дереву использовалась и ранее, до Бьюика она практиковалась лишь эпизодически и в основном как вспомогательный метод. Только он смог довести её до высокого уровня мастерства и превратить из простого репродукционного средства в настоящее художественное направление. Будучи талантливым рисовальщиком, Бьюик создавал собственные зарисовки, по которым гравировал сотни иллюстраций для книг. В процессе гравирования у него возникало тонально-объемное решение изображаемых объектов, которое формировалось прямо во время работы. Обычно он изображал фигуры человека или животного на фоне пейзажа, хотя сам по себе не считался профессиональным пейзажистом. Однако его чистая, ясная и светлая резьба по листве, веткам и стволам деревьев с точной передачей освещения, характерного для натуральных условий, позволяет говорить о множестве оригинальных пейзажных находок. Эти достижения

нашли развитие у его последователей как в западной, так и в восточной Европе, расширяя границы возможного в области графической резьбы (рисунок А.5).

Без техники ксилографии невозможно представить иллюстрации и натурную графику Т. Жоанно, Г. Доре, П. Гюз, Э. Мейссонье, П. Гаварни, О. Домье, Л. Менцеля, Дж. Уистлера и др. Английские, французские, немецкие ксилографы передали красоту их рисунков настолько точно, что оттиски часто трактуются как авторская работа.

Параллельно с развитием торцовой ксилографии возник совершенно новый метод воспроизведения графических изображений - литография, или печать с камня. Этот способ был изобретен в конце XVIII века И.А. Зенефельдером и активно использовался на протяжении всего XIX века, в некоторых случаях даже вытеснив гравюру. Возможности литографии для передачи мягких пастельных градаций и тональных переходов позволяли очень точно воспроизводить сложные живописные нюансы. Свободная и выразительная манера рисования на камне открыла новые горизонты для точной передачи живописных рисунков и способствовала развитию авторского эстампа. Уже в первой четверти XIX века такие мастера, как Т. Жерико, Н.-Т. Шарле, Э.Ф.-В. Делакруа, Ф. Гойя и другие, экспериментировали с возможностями этого метода. Однако, как и в случае с ксилографией, основным направлением работы литографических мастерских по всей Европе было массовое воспроизведение изображений - репродукция жанровых сцен и пейзажей великих художников в виде альбомов и приложений к журналам. Это позволило сделать искусство доступным для широких слоев населения, включая малообеспеченные группы. Уже тогда литографии красивых пейзажей начали украшать стены даже очень бедных жилищ. Появление хромолитографии - цветной ручной литографической репродукции - еще больше укрепило эту традицию, расширяя возможности цветной передачи изображений.

В рамках хромолитографии было создано огромное количество репродукций различных произведений искусства. Среди наиболее известных

работ этого направления - три «марокканских альбома» Эжена Делакруа, выпущенные в начале 80-х годов XIX века и напечатанные в Париже уже в XX столетии. В качестве значимых образцов авторского искусства, оказавших влияние на развитие графики пейзажа, стоит назвать автолитографии таких художников, как Карлос Писарро, Пьер Синьяк, Поль Боннар и других представителей их круга. К концу XIX века гравюра на металле, дереве и литография достигли таких высот точности воспроизведения, что граверы начали уделять особое внимание деталям нанесения краски в оригинальных произведениях искусства, стремясь максимально передать их особенности при копировании.

Но все эти способы требовали виртуозного ручного мастерства и не отвечали задачам нарастающих требований массовых изданий. Появление и развитие таких техник, как цинкография, фотоцинкография, гелиогравюра (или фотогравюра), а также другие исключительно технические методы воспроизведения произведений искусства, значительно освободили графические техники от необходимости создавать уникальные оригиналы для каждого экземпляра. Эти достижения позволили художникам и мастерам заниматься самозабвенной работой в области эстампа, при этом они сами создавали рисунки и затем воспроизводили их. Такие мастера называют себя «граверами-художниками», поскольку их деятельность сочетает в себе и художественное творчество, и техническое мастерство. В результате появился авторский эстамп - особый вид графического искусства, который получил широкое распространение в XX веке и продолжает оставаться актуальным и сегодня. Первое теоретическое обоснование концепции авторского эстампа как самостоятельного художественного направления было сделано М. Клингером в 1895 году, что стало важным этапом в признании графики как полноценного вида искусства.

Произведения Э. Мане, Э. Дега, К. Коро, А.Ф. Милле, Ш. Ф. Добиньи, К. Писсарро, Дж. Уистлера, Л. Аппиана и других художников в области гравюры,

позволили считать авторский пейзажный эстамп высоким творчеством (рисунок А.6).

П. Гоген, Ф. Валлотон и Э. Мунк, возродившие творческое направление в обрешной ксилографии, практически не занимались графикой пейзажа, однако их понимание штриха и пятна вновь придало графической живописи пейзажа в XX веке утраченную силу выразительного восприятия природы. В этот же ряд мастеров, которые обновили возможности средств графического выражения, следует включить гениального О. Бердслея, чьи черно-белые произведения активно воспроизводились с помощью цинкографии.

Графический пейзаж — одно из самых выразительных направлений в современном искусстве. В XXI веке европейские художники активно экспериментируют с техниками, материалами и концепциями, переосмысляя традиции и создавая новые визуальные языки. Основные тенденции в графическом пейзаже XXI века были смешение традиций и новаторства. Многие художники сочетают классические методы (офорт, литографию, карандашный рисунок) с современными цифровыми технологиями. Например: немецкий художник Ансельм Кифер использует офорт и акватинту, но дополняет работы коллажами и текстурными наложениями. Его пейзажи — это не просто изображения природы, а метафорические пространства памяти, истории и мифологии. В своих работах Кифер исследует темы разрушения, возрождения и связи человека с землей. Кифер включает в свои работы пепел, глину, солому, свинец, сухие цветы и даже разрушенные здания. Эти материалы придают пейзажам текстуру и символическую глубину (пепел — память о Холокосте, свинец — алхимия и трансформация).

Пейзажи современного художника часто огромного формата, что усиливает их драматическое воздействие. Они изображают пустынные, разрушенные или выжженные земли, напоминающие последствия войны или экологической катастрофы. Одним из примеров является серия «Пустыня» (2000-е), где земля кажется безжизненной, но несёт следы древних культур. Пейзажи Ансельма Кифера — это глубокие, многослойные произведения,

которые выходят за рамки традиционного жанра. Через разрушенные земли, руины и природные элементы он говорит о памяти, вине и надежде.

Современный французский художник Фабьен Барраль мастер акварельного и графического пейзажа. Его работы отличаются утончённой поэтичностью, виртуозной техникой и глубоким чувством природы. Барраль создаёт атмосферные, наполненные светом и воздухом пейзажи, которые переносят зрителя в мир тихой гармонии и созерцания. Художник работает в технике акварели и туши, достигая удивительной прозрачности и глубины. Его мазки — лёгкие, динамичные, но при этом точно передающие структуру воды, деревьев, архитектуры. Примером является серия «Ускользящий свет», где игра отражений на воде создаёт эффект движения. В чёрно-белых работах художник использует тушь и перо, создавая детализированные, почти медитативные композиции. Эти работы напоминают старинные гравюры, но с современным чувством пространства. Барраль мастерски передаёт игру света и тени, особенно в изображении воды и неба. Его пейзажи часто построены на диагоналях и ритмичных повторах (волны, ветви деревьев, силуэты домов). Реки, озёра, морские побережья — ключевой мотив в творчестве Барраля. Вода в его работах то зеркально-спокойная, то динамичная, с пенными волнами. Деревья, туманы, горные тропы передают тишину и величие природы. В этих работах чувствуется влияние китайской пейзажной традиции.

Фабьен Барраль — один из тех редких художников, кто умеет передать не просто пейзаж, а его дыхание. Его работы — это медитация на тему света, воды и времени, где каждая деталь продумана, но сохраняет лёгкость импровизации.

Развитие концепции авторского подхода к эстампу открыло новые горизонты для традиционных методов печати, таких как трафаретная техника - пошуар и шелкография. Известна серия авторских кубистических пошуарных эстампов А. Экстера, которая считается образцом высокого мастерства. Особенно заслуживает внимания пошуарный альбом «Гуаши Утрилло», выпущенный в Париже в 1925 году. В этом сборнике уличные пейзажи Парижа не являются авторскими работами в полном смысле слова, однако их отличить

от оригинальных произведений зачастую очень сложно, что свидетельствует о высокой степени мастерства и точности воспроизведения. Шелкография, применявшаяся в Японии еще в XVII в. для печати текстильных орнаментов и графики по бумаге была осовременена в 20-х годах XX в. в Германии. Начиная с 1930-х годов, эта техника активно развивается в различных странах мира, находя применение, как в области текстильного искусства, так и в графическом дизайне. Современные шелкографические эстампы успешно сочетают в себе достижения фотографической техники и ручной графики, что позволяет создавать уникальные и выразительные произведения. Связь с развитием авторской гравюры привела к появлению в мире искусства яркого и талантливого художника Ф. Мазереля. Его цикл гравюрных композиций, изображающих пейзажи городских кварталов, навсегда вошел в сокровищницу мировой художественной культуры. В настоящее время в области авторского эстампа работают тысячи художников по всему миру, а ежегодно проводятся международные выставки и конкурсы, посвященные их достижениям и новаторским работам.

Создание авторского эстампа во второй половине XIX и начале XX века кардинально изменило восприятие рисунка как самостоятельного произведения искусства. Например, первые наброски Винсента Ван-Гога, выполненные в схожей с живописью манере, сегодня воспринимаются как абсолютно оригинальные произведения, даже если они были созданы в виде писем или заметок. Работы Ван-Гога отличаются такой тщательностью и продуманностью, что их можно смело сравнить с жесткими черными гравюрами Ф. Мазереля, демонстрируя высокий уровень мастерства и художественной выразительности. Таким образом, пейзаж в графике европейских художников XVIII-XXI веков отражает не только эволюцию художественных стилей, но и изменения в восприятии природы и ее роли в жизни человека.

1.2 Сельский пейзаж в графике русских художников XIX-XXI вв.

В русском искусстве пейзаж как самостоятельный жанр появился в конце XVIII века. Изначально развитие этого направления связывали с работой архитекторов, театральных декораторов и специалистов по перспективе. Первые графические пейзажи художников представляли собой топографические изображения парков, дворцов и других значимых архитектурных объектов. Одним из известных последователей этого направления был гравёр А. Ф. Зубов, который создал целый альбом из восьми листов гравюр, посвящённых «Панораме Санкт-Петербурга». В этом сборнике он запечатлел образ «царствующего города», передав его масштаб и архитектурное величие с помощью мастерства гравюры. В своих работах Зубов впервые в русском искусстве попытался передать воздушное пространство, смягчая свет и тень на дальних планах. В эпоху правления Елизаветы Петровны были созданы гравюры по эскизам М.И. Махаева, изображающие двенадцать проспектов Санкт-Петербурга. Эти работы были собраны в альбом, который служил дополнением к плану города и пользовался огромной популярностью. Такой альбом настолько широко распространялся, что его копии создавались в Англии, Франции и Германии вплоть до середины XIX века, выполненные в различных техниках - гравюре, рисунке, акварели и масляной живописи.

Лишь с появлением произведений С.Ф. Щедрина можно говорить о формировании в русском искусстве полноценного жанра пейзажа как самостоятельной области. Под его руководством в 1799 году в Петербургской академии был основан класс ландшафтной гравюры, что способствовало подготовке лучших мастеров русского пейзажного гравирования начала XIX века. Одним из основателей этого направления считается современник Щедрина - Ф.Я. Алексеев, чье творчество занимает особое место в русском искусстве начала XX века. Он создал множество работ с изображением

Петербурга, стараясь сохранить все его характерные черты без прикрас или искажений.

На рубеже XIX века появились художники, которые стремились к правдивому воспроизведению натуры. Значительный вклад в развитие русского пейзажа внес А.Г. Венецианов и его последователи, изображавшие скромные и поэтичные уголки русской природы. Удивительные сельские пейзажи Саврасова и лирические произведения художников-передвижников оказали глубокое влияние на развитие русской живописи и графики. В области графики это нашло отражение как в книжном искусстве, так и в станковой графике, расширяя возможности художественного выражения и создавая новые образцы мастерства. Многие живописные пейзажи передвижников были блестяще отгравированы и напечатаны и в виде приложения к крупнейшим русским журналам конца XIX - начала XX в. и послужили иллюстрациями к поэтическим произведениям, посвященным русской деревне.

В методическом пособии «Курс рисования», созданном А.К. Саврасовым вместе с В.В. Пукиревым, в третьем разделе «Рисование пейзажа» приведен ряд изображений сельского пейзажа с избами, мельницами, коровами и овцами. Множество таблиц, выполненных на камне и включённых в данное учебное пособие, могут служить образцами для графических пейзажных композиций и рассматриваться как самостоятельные произведения графического искусства. В основном разделе пейзажных рисунков особое место занимает изображение природной среды, включающей деревья и разнообразные растения. Особое внимание уделяется изображению деревьев, их детализации и характерным особенностям. В рамках пособия подробно разбираются различия между породами деревьев и их значимость в создании гармоничной пейзажной композиции.

Литографические пейзажи А.К. Саврасова, опубликованные в этом учебном материале, сыграли важную роль в популяризации графики пейзажа в России. Эти работы предназначались как для любителей искусства, так и для учащихся общеобразовательных школ, способствуя развитию интереса к

графическому искусству и расширению знаний о природных сценах. Влияние этих произведений на русскую графику ощущалось в искусстве вплоть до середины XX в.

Выделим два графических сельских пейзажа из работ А.К. Саврасова это «Пейзаж с избушкой», 1860 г. и «Пейзаж с церковью и руинами», 1861 г. (рисунок А.7-А.8). Оба пейзажа выдержаны в лирическом ключе, характерном для Саврасова: природа показана неброско, но глубоко эмоционально, с акцентом на световоздушную среду и настроение.

В России проводником новой графики стал Шишкин, который всерьез ей увлекся еще в молодости. Лето 1858 года художник провел на Валааме, где самобытная природа архипелага вдохновила его на серию литографий. Он терпеливо работал с литографскими камнями, а во время поездки в Цюрих в 1864 году брал уроки работы по меди.

Важно понимать, что это было не просто любопытство в освоении новых техник - Шишкин в графике другой и на смысловом уровне. Его живопись, тщательная и обычно подчеркнута «природная» по колориту, создает образ художника-натуралиста.

В работах художника был представлен и сельский пейзаж, как в работе «Задворки», 1873 г. (рисунок А.9).

В рисунках художник работает шире, оставляет больше свободного неба и легких угольных штрихов. Словом, это действительно «другой», но такой же техничный - Шишкин, которого зрители обычно не видят.

Исаак Левитан - один из величайших русских пейзажистов, мастерски передававший красоту русской природы. Особый интерес представляют графические работы Левитана. По ним можно проследить, как художник искал мотивы для своих живописных произведений, каким образом он работал над композицией пейзажа.

В своих графических работах Левитан достиг удивительного синтеза точности рисунка и живописности исполнения, что позволило ему создать

уникальные образы русской деревни, полные глубокого лирического чувства и философского осмысления жизни.

Картина «Деревня. Ранняя весна», 1888 г. (рисунок А.10) хотя это не самая известная его работа, но она отражает характерные черты его стиля: тонкую передачу настроения природы и глубокую поэтичность.

Особое мастерство в изображении деревянной сельской архитектуры проявляется в работах К.Д. Поленовой и И.Я. Билибина. Её работы, Е.Д. Поленовой, стали первыми в русской живописи, кто взялся за иллюстрирование русских сказок, и с необычайной любовью передавали атмосферу русской деревни. После того как в журналах-альбомах, таких как «Северное сияние», появились многочисленные иллюстрации в псевдорусском стиле, работы Поленовой воспринимались как органичные и естественные. Вдохновляясь рассказами деревенских бабушек и стариков, она смогла наиболее точно передать графическую суть простых крестьянских изб - с резными окнами, полками, сундуками и лапками. Даже находясь за границей в последние годы жизни, она продолжала восхищаться красотой жизни на северной природе и её уникальной архитектурой.

И.Я. Билибин, путешествовавший в 1902–1904 годах по уездам Вологодской, Архангельской и других северных губерний, создал множество зарисовок и фотографий древних русских жилых домов и культовых построек. Эти материалы стали ценным источником для изучения исконных традиций деревянного зодчества и сыграли важную роль в сохранении культурного наследия русского севера. Собранный материал был блестяще использован мастером в книжной графике, вошедшей в сокровищницу русского искусства. Впервые оказавшись в уединенной русской деревне Тверской губернии в 1899 году, он был настолько очарован красотой этого края - дремучими лесами, загадочными речками и озерами - что эти впечатления легли в основу его знаменитых иллюстраций к русским сказкам. Возможность путешествовать по отдаленным уголкам русского Севера, сохранившим древние традиции, значительно расширила его знания о крестьянском быте и природных

ландшафтах России. Открывая для себя величественные памятники русского деревянного зодчества, он создал в 1904–1905 годах великолепные пейзажные композиции, в которых архитектурная точность гармонично сочеталась с поэтичностью и лиризмом. Его рисунки для открыток, иллюстрации к журналам, сказкам и былинам посвящены красоте русского сельского пейзажа и передают его особую атмосферу.

Во время северных экспедиций, соприкасаясь с подлинным искусством древней Руси, И.Я. Билибин проявлял строгую точность в изображении архитектурных деталей и народных предметов искусства. Труды таких ученых, как В.А. Прохоров, Д.А. Ровинский, А.Л. Бобринский и Н.П. Кондаков, а также личные исследования Билибина служили важной основой для документального обоснования каждой детали его графических работ.

Особенно трогательны пейзажные иллюстрации к былине «Вольга» (1902–1904), опубликованные в специальном издании типографией «Товарищество Р. Голике и А. Вильборг». Перед зрителем разворачиваются завораживающие панорамы северных просторов: голубые реки, одинокие монастыри и бескрайняя природа создают ощущение суровой красоты времени. Эти пейзажные изображения помогают через искусство передать атмосферу древней русской быliny и погрузить зрителя в эпоху героических лет. Красочная гамма с темно-синими, серо-коричневыми и оливковыми цветами прямо взята из натуральных акварелей мастера. Соединяя натурные изображения со стилистикой русского лубка, художник создает собственное видение пейзажа, в котором удачно сочетается наивная грубость лубка с кружевной «бердслеевской» законченностью деталей. Хорошо разбираясь в прикладном искусстве, И.Я. Билибин успешно внедряет в свои пейзажные работы приемы, которые веками развивались вне рамок станковой и книжной графики. В некоторых случаях его произведения напоминают витражи или народную роспись по дереву благодаря своей яркой декоративной остроте и выразительности. Без сомнения, в своем творческом подходе И.Я. Билибин

сознательно включал в графику пейзажа техники и приемы, которые впоследствии были развиты его учениками и последователями.

Творчество Е.Д. Поленовой и И.Я. Билибина представляет собой лишь наиболее яркую и известную часть художественного наследия, связанного с изображением матриархальной деревни. Эти художники внесли значительный вклад в развитие графики, запечатлевая уникальные черты русской деревенской жизни и культуры, что делает их творчество важной страницей в истории русского искусства. Российская иллюстрация жизни села, разбуженная демократическими тенденциями русского общества второй половины XIX в., включает тысячи прекрасных образцов как дореволюционной, так и после дореволюционной графики. В советский период, когда идея народности стала одним из ключевых направлений в развитии искусства, были созданы многочисленные книжные иллюстрации и станковые графические произведения, которые внесли в общее развитие лирического пейзажа свои уникальные особенности. Эти черты тесно связаны с развитием советской литературы и появлением целого ряда писателей - так называемых «деревенщиков», чьи произведения отражали быт деревни «изнутри». Современная советская действительность, которая перемешала многовековые слои общества, предоставила художникам возможность не только быть ближе к деревенской жизни, но и зачастую полностью погружаться в нее. В качестве яркого примера можно привести творчество А.Л. Пластова, в работах которого сельская жизнь занимает одно из центральных мест. Аналогичные деревенские мотивы встречаются и в графике таких художников, как Д.Н. Кардовский, А.Ф. Пахомов, Д.А. Шмаринов, Е.А. Кибрик и других известных отечественных мастеров.

Работы А.К. Саврасова подготовили почву для появления особого жанра - лирического интимного пейзажа, в котором важнейшее место занимали не сюжетные линии, а внутренние эмоциональные переживания и порывы души художника. Именно благодаря этим достижениям возникло новое направление в русской живописи, подчеркивающее личное восприятие природы и

внутренний мир художника. Родоначальниками такого пейзажа считаются И.И. Левитан и К.А. Коровин. Будучи учениками и друзьями А.К. Саврасова, они поняли ценность натурального изображения пейзажа - этюды или зарисовки. Кажущаяся случайность их этюдов и композиций в лучших своих проявлениях вызывает слезы восхищения. Горячие и импульсивные они воспринимали цветовое состояние пейзажа с трепетным восторгом. Изображения крыш и заборов, окруженных деревьями и кустарниками, сами по себе не способны передать зрителю столько информации и эмоциональной глубины, сколько могут сделать это произведения их создателей - мастеров Левитана и Коровина. В их картинах присутствует богатство чувств и художественная выразительность, которые делают каждое полотно особенным.

В советский период русские художники активно развивали жанр лирического и интимного сельского пейзажа, придавая ему новые оттенки и глубину, что стало важной страницей в истории отечественного искусства. В графическом искусстве это выразилось в рисунках живописцев и произведениях графиков-станковистов (рисунок А.11-А.12). Картины из жизни деревни, в большинстве выполненные в довоенные и послевоенные годы, создавались по методике, требовавшей много зарисовок. Часто наброски и зарисовки перерастали в полноценные, тщательно продуманные и гармонично составленные рисунки лирического характера. Заказы на произведения, изображающие жизнь деревни и сельскую природу, поступали не только от живописцев, но и от мастеров уникальной и массовой графики, создававших работы для советских художественных комбинатов.

В отличие от художников-живописцев, графики выполняли множество сельских пейзажей в различных техниках: рисунка, офорта, литографии, гравюры по дереву и линогравюры. Среди них особенно выделяется советская школа детской книжной графики, которая славится своими яркими и выразительными композициями сельских пейзажей и считается одной из лучших в мире. Книжки-картинки или, говоря шире, художественная детская книга была неразрывна с изображением жизни деревни. Наиболее выдающиеся

книжные иллюстрации и развороты, созданные советскими художниками-оформителями, отличаются высокой насыщенностью пейзажными элементами. Это касается как ленинградской, так и московской школ книжной графики, где мастера стремились максимально полно передать природные мотивы и атмосферу через свои работы. Такие иллюстрации отличаются богатством деталей и выразительностью, что делает их особенно ценными в художественной литературе. В.В. Лебедев, Н.В. Тырса, Д.И. Митрохин, Ю.А. Васнецов, Е.Л. Чарушин, В.И. Курдов, В.А. Власов, Г.Е. Никольский, И.Л. Бруни, Н.М. Денисова, В.А. Дувидов и многие другие воплотили в искусстве книги свои сельские впечатления. Этот процесс продолжается и сегодня, так как урбанизация жизни заставляет художников все чаще обращаться к изображениям, в которых среда обитания остается естественной.

Из мастеров второй половины XX в., имеющих много запоминающихся образных рисунков сельского пейзажа, следует отметить А.М. Лаптева, О.Г. Верейского. А.В. Кокорина, С.М. Никереева, В.В. Дранишникова, Н.А. Бородина, Н.Н. Короткова, А.В. Ганина, Г.Н. Соколова и других (рисунок А.13-А.14). С одной стороны, в их рисованных работах виден опыт длительного развития композиции пейзажа, с другой - чувствуется современное ощущение действительности. Русская графика второй половины XX в. активно влияет на современное обучение.

В XXI веке традиции русского графического пейзажа продолжают развиваться, обогащаясь новыми техниками и подходами. Современные художники, сохраняя верность классическим принципам композиции и вниманию к деталям, активно экспериментируют со смешанными техниками, в которых используется сочетание акварели и цифровой графики, нестандартными форматами, в которых присутствуют диагональные композиции и фрагментарные изображения. Также начали использовать новые материалы, такие как акрил, маркеры, коллажные элементы.

Одним из современных мастеров является Алексей Политов. Его серия «Исчезающие деревни» (2015–2020) сочетает технику офорта с элементами

цифровой печати. Каждая работа Алексея Политова основана на полевых исследованиях в заброшенных деревнях Архангельской, Вологодской и Костромской областей. Художник фотографирует, замеряет строения, собирает устные истории. В своих работах художник использует смешанную технику офорта для передачи фактуры старых брёвен. Также в его картинах присутствуют техники акватинты, которая создаёт эффект «серебряного» света северных широт, ручная раскраска натуральными пигментами (охра, сажа, глина), а также цифровая печать фрагментов фотографий для деталей в стиле «гиперреализм»

Цикл работ «Северный дневник» является одним из ключевых проектов в творчестве Ольги Гречиной. Он создавался в течении нескольких лет и включает в себя живописные полотна, графику, а иногда и элементы инсталляции. Основой для работ стали впечатления художницы от поездок в Архангельскую область, Карелию, на Соловецкие острова и другие места Русского Севера.

Гречину привлекает не только эстетика северной природы, но и её сакральное значение — древние храмы, покинутые деревни, следы прошлых эпох. В своих работах она стремится передать «тишину и вечность» этих мест. В цикле преобладают холодные оттенки: серо-голубые, серебристые, приглушённые зелёные и белые тона. А свет в работах часто рассеянный, напоминающий северное сияние или туманное утро. Многие работы построены на контрасте пустоты и детали: бескрайние снежные просторы с одиноким деревом или заброшенным домом. Так же часто встречаются мотивы дорог, рек, окон — как символов пути, времени и перехода между мирами. Художник сочетает традиционные методы живописи с современными приёмами: лессировки, фактурные мазки, графика тушью. В некоторых работах используются природные материалы (песок, уголь), что усиливает связь с землёй и историей. Цикл «Северный дневник» Ольги Гречиной — это не просто серия пейзажей, а глубокое художественное исследование темы памяти, времени и связи человека с землёй. Через минималистичные, но выразительные

образы художница создаёт медитативное пространство, в котором каждый может ощутить дыхание Севера.

Творчество Михаила Ермолаева посвящено русской деревне, её быту, природе и людям. Его работы отличаются теплотой, лиризмом и глубокой связью с национальными традициями. В своих деревенских картинах он создаёт образ уходящей Руси, наполненный ностальгией и любовью к родной земле. Художник работает в традициях русской реалистической школы, но его мазок иногда мягок и подвижен, что сближает его с импрессионистами. Он мастерски передаёт свет и атмосферу — солнечные блики на снегу, туман над рекой, дым из печной трубы. В зимних пейзажах преобладают голубовато-серебристые, розовые и белые оттенки. А летние и осенние работы наполнены тёплыми тонами: золотистыми, охристыми, зелёными. Деревенские картины Михаила Ермолаева — это поэзия в красках, гимн русской природе и традиционному укладу жизни. Его работы ценят за искренность, мастерство и душевность.

В целом, сельский пейзаж в русской графике отличается особой лиричностью и вниманием к деталям, что делает его уникальным явлением в мировом искусстве. Художники стремились не просто изобразить сельскую местность, но передать особое эмоциональное состояние, характерное для русской деревни.

Таким образом, сельский пейзаж в графике русских художников представляет собой богатое и разнообразное явление, которое продолжает развиваться и в наши дни, сохраняя при этом связь с традициями прошлого.

1.3 Основные приемы и средства выразительности графики в изображении пейзажа

Как и в живописи, так и в графике, пейзаж является одним из ведущих жанров изобразительного искусства. На протяжении всей истории художественной культуры мастера разных эпох и стран обращались к образам природы, стремясь не только передать её внешний вид, но и выразить внутреннее переживание, эмоциональное состояние. Пейзаж всегда был символом гармонии между человеком и окружающим миром, а также отражением философского взгляда на бытие. Поэтому многие зарубежные и отечественные художники обращались к жанру пейзажа в графике, создавая произведения, наполненные лиричностью и поэзией.

Художники-пейзажисты легко могут изобразить красоту полей, рек, лесов и гор. Однако их задача заключается не просто в воспроизведении реального вида местности, а в создании художественного образа, который может быть как максимально достоверным, так и стилизованным или даже абстрактным. С помощью пейзажа художник передает свое настроение, воплощает восхищение красотой природы, делится впечатлениями о времени года, времени суток, состоянии воздуха и света. Пейзажи помогают сохранить память об историческом облике городов и деревень, позволяют увидеть пейзаж современного времени и времен прошлого. Особенно важна эта функция в контексте работы над темой «Лето в деревне», поскольку летние мотивы часто связаны с культурным наследием, традициями, образом жизни и эстетикой русской глубинки.

Особенностями художественной графики являются её условный язык, а также склонность к абстракции и отвлеченности образов. Графика — это прежде всего искусство плоскости, где основная выразительная нагрузка ложится на линию, пятно, штрих и композиционную структуру. Тем не менее, графика способна передавать реальные образы окружающего мира, но в

совершенно новых и оригинальных формах. Благодаря своей лаконичности и точности, графика может быть не менее выразительной, чем живопись или скульптура. Графические произведения вызывают у зрителя такие же богатые и разнообразные эмоциональные реакции, как и картины или скульптуры, что подтверждает её значимость как самостоятельного вида искусства.

Изучение основ этого вида искусства играет важную роль в развитии декоративно-образного мышления и пространственного восприятия у творческих личностей. Такой опыт обязательно способствует тому, чтобы студенты смогли подняться на новую ступень в своем творческом развитии, расширяя свои художественные горизонты и углубляя понимание выразительных возможностей графики. Работа над серией графических пейзажей, посвящённых летнему деревенскому пейзажу, требует не только технического мастерства, но и умения чувствовать цвет, свет, фактуру, композицию и эмоциональную насыщенность образа.

Графика как вид искусства обладает множеством приемов и средств выразительности, которые позволяют художникам создавать завораживающие и многослойные изображения пейзажей. Эти средства выступают как инструменты, с помощью которых автор может не только передать внешний вид объектов, но и дать им художественную интерпретацию, наполненную эмоциями и символикой. В данном контексте можно выделить несколько ключевых приемов и технических методов, которые играют важнейшую роль в передаче идей и эмоциональных состояний в графике, особенно в жанре пейзажа.

Основными средствами выразительности графического произведения считаются линии, штрихи, точки, пятна и их разнообразные сочетания. Мастерство художника определяется не только умением грамотно использовать все эти средства, но и его стремлением к достижению главной цели — максимальной выразительности создаваемого образа. Любой художественный язык, включая графический, способен передать настроение, он может быть ярким или бледным, лаконичным или насыщенным деталями. Возможности

основных и комбинированных графических техник позволяют создавать разнообразные эффекты: например, линейный рисунок предполагает использование линии как основного или единственного средства изображения.

Линейный рисунок условно лаконичен. Некоторые работы выполняются тонкими легкими линиями в основном одинаковой толщины. Такой подход позволяет сосредоточиться на форме и композиционном построении, где каждая линия становится значимым элементом. Это особенно важно в работе над пейзажем, поскольку даже самая простая линия может передать движение воздуха, направление ветра или форму листа. При этом линейная графика часто используется для создания этюдов, подготовительных набросков и минималистичных работ, где важна точность и сдержанность.

Штриховой рисунок более эмоционален. Штрих является одним из наиболее универсальных средств для передачи объема, тональности, текстуры поверхности и пространственных отношений в графике. Он позволяет художнику создавать ощущение глубины и формы, делая изображение более живым и выразительным. Различные направления, плотность и наклон штриха дают возможность моделировать светотеневые переходы, передавать фактуру травы, коры дерева или воды. Штриховая графика особенно популярна среди художников, работающих в технике пера, карандаша или гравировки.

Пятно, как самостоятельный элемент изображения, используется довольно часто без дополнительных средств, особенно в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть силуэт или создать эффект контраста. Оно позволяет достигать плоскостного восприятия, что особенно эффективно в экспрессивных и декоративных решениях. Например, в летнем пейзаже силуэт деревьев на фоне заката может быть передан одним темным пятном, которое одновременно несет информацию о форме и настроении.

Силуэтный рисунок считается наиболее условным из всех видов графики: он представляет собой двухмерное изображение, лишённое объема и пространственных характеристик, и не стремится к их передаче. В то же время выразительность силуэта достигается за счет выбора интересного ракурса и

высокой точности исполнения. Подобный прием часто используется в иллюстрации, книжной графике и дизайне, где важна четкость и узнаваемость образа.

Линия и пятно часто применяются в сочетании, поскольку они отлично дополняют друг друга в графических произведениях, создавая богатство выразительных возможностей и усиливая художественный эффект. Такое взаимодействие позволяет достичь баланса между конкретностью и абстракцией, между формой и эмоциональным содержанием.

Различные графические техники, такие как офорт, литография, линогравюра, акварель и карандаш, дают возможность художникам экспериментировать с текстурой, линиями и оттенками.

Офорт позволяет создавать тонкие линии и детализированные изображения за счет процесса травления. Бросающийся в глаза контраст между глубиной и плоскостью образует выразительные тени и объем. Эта техника особенно хорошо передает атмосферу старинных деревень, сельских пейзажей, где каждый дом и тропинка имеют свою историю.

Литография использует печать с плоской поверхности, что позволяет добиться насыщенности и тонких переходов в цвете, что особенно важно для изображений воздушных и светлых пейзажей. Летние поля, покрытые золотистой пшеницей, или небо, окрашенное в теплые оттенки заката, находят своё отражение именно в этой технике.

Линогравюра— это техника, позволяющая создавать смелые и выразительные изображения благодаря использованию резких контуров и сильных цветовых решений. Она идеально подходит для передачи ярких, динамичных пейзажей, наполненных жизнью и энергией.

Акварель позволяет работать с прозрачностью и легкостью, создавая атмосферу, легкость и динамичность пейзажа. Используя разные методы наложения и смешивания красок, художники могут достигать глубоких тонов и текстур. Акварель особенно ценна за свою способность передавать изменчивость природы — будь то рассвет или дождливый вечер в деревне.

Композиция является одним из важнейших аспектов в графическом пейзаже. Художник определяет расположение элементов на плоскости, что влияет на восприятие:

Динамическая композиция используется для создания движения, например, в изображении бушующего моря или линий заката. Элементы могут располагаться по диагонали, что создает ощущение динамики и напряжённости.

Симметричная композиция применяется для создания гармонии и спокойствия. Например, отражение в воде может служить симметричным зеркалом, добавляя сцене умиротворенности и внутреннего равновесия.

Золотое сечение— использование принципа золотого сечения делает композицию более привлекательной и сбалансированной, помогая направить взгляд зрителя. Этот канон, известный ещё с античности, остаётся актуальным и в современной графике.

Линия в графике имеет огромное значение, и художники используют её для создания формы, объема и текстуры:

Контурные линии определяют форму объектов, а вариации толщины линий могут создавать трехмерность и выразительность. Тонкие линии могут передавать нежность, в то время как толстые линии могут создавать силуэтный эффект.

Нерегулярности и импровизация в линиях дают возможность передать эмоциональное состояние или выразить особенности природного объекта, придавая глубину и многозначность пейзажу. Такие приемы часто встречаются в работах художников, стремящихся к стилизации или выражению личного отношения к изображаемому.

Цвет в графике может использоваться не только для реализации эстетического замысла, но и для передачи настроения и атмосферности:

Теплые и холодные цвета создают различное эмоциональное восприятие: желтые и красные оттенки ассоциируются с солнцем, теплом и радостью, тогда как синие и зеленые — с прохладой, задумчивостью и умиротворением.

Использование контраста и гармоничное сочетание тонов играют важную роль в передаче выразительности пейзажа. Контрастные оттенки позволяют выделить отдельные элементы композиции, акцентируя на них внимание зрителя и создавая яркие визуальные акценты. Такой подход помогает подчеркнуть глубину и динамику пейзажных сцен, а также способствует более яркому восприятию художественного образа.

Тоновые переходы в виде мягких градиентов и переходов между цветами позволяют создать пространственное ощущение и атмосферу, передавая изменения на горизонте и в небе. Особенно важны такие эффекты при передаче летних пейзажей, когда всё вокруг кажется наполненным светом и движением.

Работа с текстурой — еще один важный аспект, который помогает передать реальность и ощущение поверхности:

Импасто в графике может быть достигнуто через специальные техники, создающие объем на поверхности. Например, в литографии или линогравюре можно делать рельеф, создавая тактильные ощущения, которые усиливают художественное воздействие.

Разнообразие фактур достигается через смешение различных материалов и средств (например, использование клея, песка или других примесей в акварели). Такие приемы позволяют передать ощущение древесины, камня, травы и других естественных поверхностей, что особенно важно при работе над изображением деревенского пейзажа.

Важно не просто изобразить природу, но и передать настроение, эмоциональную окраску. Это достигается через комбинацию всех вышеперечисленных приемов:

Использование света и тени позволяет создать ощущение глубины и объема, а также передает атмосферу времени суток. Утреннее солнце, вечерние

сумерки или ночное свечение — всё это требует разного подхода к работе со светом.

Сюжет и символики в пейзаже могут быть представлены через включение элементов, таких как облака, вода, растения. Они не только украшают композицию, но и несут в себе скрытые смыслы, рассказывая не только об окружающем мире, но и о внутреннем состоянии художника.

Графика как средство художественной выразительности в изображении пейзажа обладает множеством инструментов и приемов, которые позволяют художникам создавать уникальные и эмоционально насыщенные работы. Каждый из этих приемов, будь то техника, линия, цвет или текстура, играет важную роль в формировании общности и выразительности графического пейзажа, обеспечивая многогранность восприятия и интерпретации. Именно в совокупности этих средств художник находит свой голос, создавая произведение, способное вызвать у зрителя не только зрительное восприятие, но и глубокий эмоциональный отклик.

Вывод по первой главе

В первой главе была проведена комплексная работа по анализу сельского пейзажа в графике, с акцентом на творчество как европейских, так и русских художников, а также на средства выразительности, используемые в этом жанре. Результаты исследования позволили сделать несколько ключевых выводов.

Изучая пейзаж в графике европейских художников XVIII-XXI веков, можно выделить, что этот жанр отражает изменения в культуре, обществе и мире в целом. Пейзажи, создаваемые в это время, часто используют элементы романтизма, импрессионизма и реализма, что освещает разнообразие художественных подходов и внимание к природе. В то же время, сельский пейзаж в русской графике XIX-XXI века отмечен глубокой философией и

символизмом, что в значительной степени связано с культурной самобытностью и историческими традициями России.

Совершенно очевидно, что, несмотря на различия в историческом и культурном контекстах, темы сельского пейзажа в графике русских и европейских художников имеют много общего. Оба направления акцентируют внимание на красоте природы, гармонии человека с окружающим миром и повседневной жизни. Однако, в русской графике более очевидно присутствие философских и экзистенциальных вопросов, отражающих отношение человека к природе и своему существованию.

Третья подглава сосредоточила внимание на приемах и средствах выразительности, которые используются в графическом искусстве для изображения пейзажа.

Разнообразие графических техник и материалов - офорт, литография, акварель и др. - сыграли важную роль в динамике изображений, благодаря которым художники смогли воссоздавать различные текстуры и элементы окружающей среды.

Композиционные решения, такие как использование золотого сечения и игры с линиями, способствовали созданию гармоничных и выразительных образов, которые ведут глаз зрителя через всю картину.

Применение теплых и холодных оттенков, переходов цветов, а также светотеневой игры позволило создавать атмосферные качества и эмоциональную нагрузку, передающих как красоту, так и меланхолию жизни на селе.

Таким образом, первая глава позволяет сделать вывод о том, что сельский пейзаж в графике, как русских, так и европейских художников представляет собой богатый и многообразный жанр, который отражает культурные, философские и исторические особенности своего времени. Это направление графического искусства позволяет глубже понять отношение человека к природе, его место в мире и вызывает интерес к дальнейшему исследованию различных техник и подходов к изображению этого жанра.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Обоснование выбора темы ВКР

Тема данной дипломной работы серия графических листов «Лето в деревне» была выбрана не случайно. Существует несколько факторов, повлиявших на выбор темы.

Сюжетные композиции неизменно привлекали внимание, как самого автора данной выпускной квалификационной работы, так и всего мирового художественного сообщества. Практически у каждого художника можно обнаружить произведения с сюжетными композициями - от быстрых набросков до более сложных и масштабных работ. При этом художники не ограничивали себя одной лишь темой, экспериментируя и исследуя разнообразные направления.

В творческом наследии многих художников нередко встречаются произведения, посвящённые изображению жизни в деревне. Эти работы могут варьироваться от масштабных масляных картин до небольших этюдов или графических листов. Такой разнообразный спектр художественных форм позволяет передать разные аспекты и настроения сельской жизни, делая её образ более живым и многогранным.

Каждый художник по-своему интерпретирует эту, казалось бы, простую тему: одни находят особое очарование в сельских улочках, где свободно разгуливают куры и гуси, другие же привлекает сама атмосфера простой деревенской жизни, наполненной повседневными заботами.

Не случайно автора данной ВКР привлекла именно эта тема. Детские воспоминания являются самыми яркими, особенно, когда они связаны с деревней. Ранее дети часто отдыхали летом у бабушки, в те моменты время останавливалось, а воспоминания оставляли только теплые чувства. Автор

хотел передать эту атмосферу времяпровождения в деревне, так как проблема нынешней молодежи заключается в разрыве между поколениями и изменениях в образе жизни, которые существенно повлияли на восприятие ценностей и традиций. В прошлом для наших родителей, бабушек и дедушек лето в деревне было неотъемлемой частью жизни - это время, когда они могли провести его среди природы, укрепить связь с родной землей, понять ценность труда и простых радостей. Эти летние каникулы формировали у них уважение к традициям, трудолюбие и любовь к родной земле. Многие молодые люди ни разу не были в деревне или не знакомы с сельской жизнью. Это приводит к тому, что у них отсутствует непосредственный контакт с природой, понимание трудностей сельской жизни и ценностей, связанных с ней.

Для реализации данной выпускной квалификационной работы было принято решение использовать графику, поскольку именно этот вид искусства позволял автору реализовать задуманное. Графика предоставляет широкие возможности для передачи разнообразных фактур, настроений и выразительности в произведениях. Исторически развитие графики началось в XX веке, когда она стала самостоятельным видом изобразительного искусства. Именно в этот период мир увидел множество талантливых художников, появилось множество новых техник и направлений, что значительно обогатило возможности графического искусства.

Для более всестороннего и глубокого осмысления выбранной темы было важно провести изучение теоретической базы, которая стала основой для выполнения практической части дипломного проекта. Анализ литературных источников, подбор и сбор информационных материалов, а также их систематизация и обобщение послужили важнейшим фундаментом для формирования первоначальных представлений и концепций, необходимых для создания будущей серии графических листов. Такой подход позволил заложить прочную основу для дальнейшей реализации творческого замысла.

Изучение визуальных источников по теме ВКР дополнительно укрепило интерес к данной теме, помогло понять, как в работах различных авторов

раскрывается образ деревенской жизни. Это позволило проследить используемые художниками техники и средства выразительности, с помощью которых они передают свое восприятие этой темы зрителю. Так же, одной из целью ВКР является сохранение культурного рода. Многие деревни несут в себе очень богатую историю, начиная от обучения различным ремёслам до народных праздников и традиций.

2.2 Последовательность выполнения серии графических работ по теме «Лето в деревне»

Перед началом работы над серией графических листов были изучены особенности выполнения архитектурного пейзажа в графике и выявлено, что при построении архитектуры чаще всего задействован вид прямой линейной перспективы. Линейная перспектива делится на фронтальную и угловую.

Графика - это двухмерное искусство, поэтому создание объема и перспективы требует особого мастерства. Важно правильно расположить элементы так, чтобы зритель ощущал расстояние и объем. Графика позволяет выразить настроение через игру света и тени, текстуры и тональные переходы. В сельском пейзаже нужно обратить особое внимание на передачу спокойствия, уюта или динамики жизни.

Ключевым навыком при создании сельского пейзажа является передача пространственного расположения всех элементов, а также точное соблюдение пропорций и масштабов. Важно правильно передать расстояния между деревьями, полями и дорогами, чтобы изображение выглядело реалистичным и гармоничным.

Выпускная квалификационная работа на тему «Лето в деревне» состоит из пяти графических листов, выполнена в нескольких техниках – растушевка,

штриховка, на тонированной бумаге. В серии изображены мотивы сельской жизни. Для данной серии работ был выбран формат 30*40 см.

Перед тем как приступить к работе были собраны все необходимые визуальные материалы, посещены сельские местности, так же изучена основная информация. В результате, материал был собран в виде фотографий отдельных элементов для более подробного изучения.

После отбора определенных фото, были сделаны эскизы на тему «Лето в деревне», для выбора наиболее выгодных композиционных решений. Автор использовал технику наложения тональных градаций, штриховки и контрастов для выделения переднего плана, средних и дальних планов. Важно правильно расположить элементы так, чтобы зритель ощущал расстояние и объем (рисунок Б.1-Б.8).

Разработка всех графических листов была связана с рядом композиционных решений:

В первом листе запечатлена сцена местной торговли. Композиция листа сбалансирована, фокус сделан на двух пожилых людях, которые сидят перед забором, что создаёт атмосферу спокойствия и размеренности сельской местности. Использование штрихов различной интенсивности создаёт ощущение текстуры материалов, таких как деревянные постройки, забор и грунт. Детализация обращает внимание на архитектуру построек и убранство двора, что помогает создать реалистичную и подробную сцену. Уделяя внимание деталям, удалось отобразить текстуры и объем посредством различных нажимов и штрихов. На заднем плане сушится белье на открытой местности, так же во дворе дома есть небольшой колодец, что характерно для сельской местности. С помощью контрастности, удалось достичь выразительности работы.

Вторая работа раскрывает нам жителей сельской местности. Главной частью композиции является скрытая за забор фигура бабушки с курами на переднем плане. Композиция статичная и не динамичная. Элементы расположены на равных расстояниях друг от друга, создавая спокойную сцену.

Курицы изображены в простых формах, с четкими линиями и тонами, передающими объём и текстуру. Женщина изображена в целом, в стоячем положении. На ней темная одежда. В целом, фигуры людей и животных простые и условные, фокусируясь на передаче формы и положения. Отдельные области затемнены, а другие - светлы, создавая иллюзию глубины. Свет на листе распределен равномерно, создавая ощущение тишины и покоя. Изображая сельскую местность, часто встречаются фигуры животных, именно поэтому в композицию были добавлены куры.

Третий лист демонстрирует деревенский быт. Деревня исторически являлась центром сельскохозяйственной деятельности, обеспечивая продовольствием не только себя, но и города. Фермерство было основой экономики, культуры и образа жизни сельских жителей. Так же в деревне всегда были места, для выгула домашнего скота. Таким образом, на ВКР было изображено такое место с оформлением придомовой зоны. Композиция сцены представлена в виде фронтального плана, с акцентом на группу коз, находящихся на переднем плане. Домик с крыльцом расположен в перспективе. На заднем плане фигура дедушки идет к крыльцу дома, а на нем расположена бабушка, которая вероятнее всего ждет его. Ключевые фигуры - это люди и козы. Люди изображены в спокойных позах. Козы изображены с реалистичными характеристиками козлиной шерсти. Они находятся в разных положениях, с небольшим наклоном головы. Такое решение помогает зрителю ощутить размеренную, спокойную жизнь в деревне. Окружающая среда передана с помощью тонов, которые позволяют создавать ощущение глубины и пространства, но без детализации. Свет изображен нечетко, что создает спокойную обстановку. Нечеткая природа света не концентрируется на деталях, а расходится по всем элементам изображения.

Четвертая работа раскрывает сцену подготовки дров. Пожилая женщина раскрывается с мужественной стороны, ей самостоятельно приходится колоть дрова для дальнейшего проживания в деревенском доме. На заднем плане находится поленница дров, а на переднем плане стоит «козел» для распила.

Часть дров бабушка относит в дом, но при этом она является центром композиции. Дом на заднем плане не детализирован, а сделан в общей манере. С помощью контрастов удалось выделить некоторые элементы, которые важны в этой композиции.

Пятый лист демонстрирует портрет пожилой женщины, стоящей у велосипеда возле деревянного дома. Композиция статичная, женщина расположена в центре кадра, в её позе нет особой динамики. Она стоит, слегка наклонившись вперед и опираясь на руль велосипеда, смотря прямо перед собой. Велосипед занимает значительную часть нижней половины кадра, отвлекая внимание от всего происходящего. Работа сфокусирована на фигуре женщины, велосипед и окружающая среда словно дополняют эту фигуру. Её поза спокойная и уверенная. Велосипед классической конструкции, он не выделяется на фоне, но его присутствие не отвлекает от центральной фигуры. Фоном служит деревянный дом с растительностью. Свет мягкий, рассеянный, без резких теней. В целом, композиция передает ощущение умиротворения и спокойствия. Дом и женщина сливаются вместе в единое целое. Всё говорит о том, что работа передаёт спокойствие и неспешность жизни деревенской местности.

Серия графических листов, посвященная сельской жизни, объединена общим стилем, жанром, техникой исполнения и темой. Данная серия работ позволила полностью передать образ сельского пейзажа, раскрывая его в различных условиях, а также подчеркнуть характерные особенности природы и сельской жизни (рисунок Б.9-Б.24).

Процесс работы над каждым графическим листом сопровождался выполнением определенной последовательности. Первый этап заключался в переносе композиции с предварительного эскиза на тонированную бумагу форматом 30*40 см. Предварительные эскизы выполнены на листах А5 и в силу небольшого формата они имели минимальную детализацию и точность. В процессе переноса изображения возникала необходимость в корректировке расположения элементов, а также не обошлось и без добавления

дополнительных деталей, чтобы композиция выглядела гармонично и завершено.

Перед началом набора тона важно грамотно выстроить композицию и мелкие детали. Следующий этап заключался в наборе тона простым карандашом. Набирался локальный тон, который соответствовал в реальной сцене, в области теней тон набирался интенсивнее, чтобы добиться глубины изображения.

После набора основного тона идет этап детальной прорисовки с помощью штриховки различной толщины. Все подробности деталей брались с ранее выбранного визуального материала.

По завершению всех графических листов, необходимо выбрать подходящую раму и оформить работы в паспарту. Важно выбрать цвет паспарту и рам так, чтобы гармонично смотрелись с итоговыми работами. В качестве обрамления выбраны сдержанные багетные рамы в темном цвете.

2.3 Разработка план конспектов уроков по изобразительному искусству на тему «Декоративный сельский пейзаж» для детей 7-8 лет, «Лесная сказка» для детей 13-14 лет, на базе детских художественных школ и студий

Сюжетно-тематическое рисование представляет собой процесс создания изображений на выбранные темы, основанный на памяти, воображении и личных представлениях. В этом виде творчества допускается использование различных материалов и техник, что делает его очень гибким и разнообразным. Такой подход к рисованию играет важную роль в развитии ребенка, поскольку способствует формированию его творческих и воображенческих способностей.

Шорохов Е.В. выделяет несколько ключевых задач, которые решаются в рамках таких занятий: развитие воображения и творческого мышления у детей; умение перерабатывать впечатления и переживания через художественное

творчество; развитие зрительной памяти; воспитание художественного вкуса; а также формирование интереса и любви к изобразительному искусству. Этот вид работы предполагает самостоятельное выполнение задания, однако перед началом необходимо провести подготовительные мероприятия. Тема должна быть интересной для учащихся, поэтому педагог не просто сообщает её, а старается раскрыть её содержание через беседу, задавая наводящие вопросы для повышения заинтересованности детей. Обязательно обсуждается, что именно можно изобразить, при этом учитывается мнение каждого ученика. После этого педагог объясняет последовательность выполнения работы, подробно рассказывая о каждом этапе.

Важным этапом подготовки является постановка конкретных задач: какие материалы и техники следует использовать, сколько времени отводится на выполнение задания. Весь процесс работы осуществляется под внимательным руководством учителя: на этапе наброска педагог помогает с композицией и дает советы по изображению предметов. После завершения наброска ребенок приступает к работе с выбранными материалами. Финальный этап включает в себя расстановку акцентов и доработку изображения для достижения выразительности и завершенности работы.

Занятия составлены по двум темам «Декоративный сельский пейзаж» и «Лесная сказка».

Вся работа учеников ведется под присмотром преподавателя. Ребятам приходилось выполнять построение сельского пейзажа, основной задачей было составление композиции. Если в этапе наброска будущей композиции возникала сложность, то учитель вносил правки и указывал ученику верное направление. После завершения и одобрения наброска ученики переходили к работе в материале.

Уроки проводились в первой группе и в 4В классе школы искусств МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, г. Тольятти. Возраст учащихся 7-14 лет. Первая группа состоит из семи человек, в 4В классе четыре человека. Результатом

проведенных уроков стали практические работы, выполненные учениками (рисунок В.1-В.4).

Подводя итоги занятия ученикам, удалось передать узнаваемость сельской местности. Сложности возникли на этапе наброска, но многие сделали композицию похожей на примере учителя. Дети хорошо справились с добавлением декоративных линий по форме. Цветовая гамма была ограничена, и ученики просили помощи у педагога в подборе цвета, чтобы работа смотрелась гармонично. Лишь некоторые дети проявили фантазию в композиции рисунка, и добавили несколько предметов от себя. По результатам урока всем ученикам удалось справиться с заданием.

У детей старшего класса задание было построено иначе, им нужно было создать композицию исходя из своих воспоминаний связанных с деревней. Это способствовало развитию аналитического мышления и улучшению навыков планирования деятельности. Чтобы ученики не путались, на уроке им давались четкие определения, и наглядно демонстрировались этапы работы педагогом. Сопровождалось все беседой с классом, дети были увлечены этой темой. Для подростков особенно важно иметь возможность передать свои мысли, чувства и переживания с помощью творчества, что способствует росту интереса к изобразительному искусству как к способу самовыражения. У детей этого возраста следует отметить стремление к самостоятельности, они хотят принимать решение относительно выбора тем для творческих работ. Детям удалось сохранить пропорции пейзажа, они хорошо выделяли главное.

Для эффективной организации уроков изобразительного искусства важно учитывать их возрастные и психологические особенности, предоставлять им больше свободы в выборе тем, материалов и способов самовыражения, стимулировать интерес к современным направлениям искусства, поощрять творческие эксперименты и создавать атмосферу поддержки и взаимного принятия в коллективе.

После оценивания всех работ, было выявлено, что большая часть детей справилась с поставленной задачей. Но у некоторых возникали сложности,

поэтому помощь педагога была необходима. По ряду различных критериев очевидно, что учащиеся обладают умением правильно и гармонично строить композицию, хорошо ориентируются в материале и демонстрируют развитое воображение.

Вывод по второй главе

Выбранная тема серии графических листов «Лето в деревне» обусловлена её богатой историей и значимостью в художественном мире, а также личными воспоминаниями автора о деревенской жизни. Работа подчеркивает важность сохранения традиционных ценностей и связи с природой, особенно в контексте современного разрыва между поколениями. Использование графики как выразительного средства позволило глубже раскрыть атмосферу и особенности сельской жизни, а систематическое изучение теоретического материала и визуальных источников стало основой для создания насыщенных и эмоциональных произведений.

В тексте подчеркивается важность изучения особенностей архитектурного пейзажа и техники графической передачи объема и перспективы. Автор подробно описывает подготовительный этап работы: сбор визуальных материалов, создание эскизов и подбор композиционных решений. В процессе выполнения серии «Лето в деревне» использовались различные техники штриховки, растушевки и тональных градаций для передачи атмосферы сельской жизни, ее спокойствия и уюта. Каждая работа отличается гармоничной композицией, вниманием к деталям и реалистичным изображением элементов сельского быта. Итоговая серия успешно раскрывает образ деревенского пейзажа в различных сценах, демонстрируя мастерство автора в передаче пространства, настроения и характерных особенностей сельской жизни.

В этой главе подчеркивается важность сюжетно-тематического рисования для развития творческих и художественных навыков у детей и подростков. В процессе обучения особое внимание уделяется подготовке темы, работе над композицией и самостоятельности учащихся, а также роли педагога в поддержке и корректировке. Практические занятия по темам «Декоративный сельский пейзаж» и «Лесная сказка» показали, что большинство учеников успешно справились с заданиями, развивая воображение, чувство пропорций и умение передавать свои впечатления. В целом, такие уроки способствуют формированию интереса к искусству, развитию индивидуальности и самовыражения у учащихся разных возрастов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над ВКР было проведено тщательное исследование, направленное на изучение особенностей сельского пейзажа. Это позволило глубже понять не только историческую ценность пейзажа, но и его значимость в контексте современного искусства и образования.

Пейзаж как жанр в графическом искусстве Европы прошел сложный и многогранный путь развития, начиная с XVIII века и до современности. В ходе этого пути он превратился из простого фона в самостоятельное художественное направление. Значительную роль в формировании жанра сыграли такие мастера, как Рембрандт, чьи новаторские техники офорта и умение обобщать натурные мотивы оказали влияние на последующие поколения художников. Особое место занимает русская школа графики, где сельский пейзаж стал выразительным средством передачи национального характера и лирического настроения. В целом, развитие графического пейзажа свидетельствует о постоянном поиске новых выразительных средств и техник, а также о его важной роли в отражении духовных и культурных изменений общества. Таким образом, изучение истории и техник графического пейзажа позволяет понять его значимость как средства художественного самовыражения и культурного наследия Европы и России.

Вторая глава сосредоточилась на выполнении практической части ВКР серии графических листов «Лето в деревне». Актуальность выбранной темы обусловлена современными социальными и культурными процессами. В условиях быстрого технологического прогресса и урбанизации связь с природой и традиционными ценностями становится все более уязвимой. Воспоминания о летних каникулах в деревне, изображенные в серии графических листов, помогают сохранить культурное наследие, передать ценности трудолюбия, уважения к природе и традициям молодому поколению. Таким образом, работа актуальна не только с художественной точки зрения, но и с социальной - она способствует осмыслению роли сельской жизни в

формировании национальной идентичности и сохранению культурных традиций.

В рамках ВКР был разработан план-конспект и проведен урок, посвященный сельскому пейзажу. В ходе проведенных занятий по сюжетно-тематическому рисованию было успешно реализовано развитие творческих и художественных навыков у учащихся в возрасте от 7 до 14 лет. В процессе работы особое внимание уделялось формированию у детей интереса к выбранным темам, развитию воображения, композиционных навыков и умению передавать свои впечатления и воспоминания через искусство. Итоги уроков показали, что большинство детей справились с поставленными задачами, проявили фантазию и умение работать с материалом, а также научились гармонично использовать цветовую палитру.

В заключение можно отметить, что проведенное исследование подчеркивает важность сохранения и художественного осмысления сельского пейзажа как неотъемлемой части национальной культуры и природного наследия. Созданные работы не только расширяют художественный опыт детей, но и могут служить наглядными материалами для уроков тематического рисования, выставок и культурных мероприятий.

Таким образом, серия графических работ на тему «Лето в деревне» способствует сохранению культурных ценностей, развитию творческих способностей и укреплению связи между поколениями через искусство. Кроме того, серию графических работ на тему «Лето в деревне» можно применять в качестве наглядных материалов на уроках по тематическому рисованию, демонстрировать на выставках, а также использовать для украшения интерьера Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алексеева, В. В. Графика как вид искусства / В. В. Алексеева. — Москва: Искусство, 2010. — 256 с.
2. Алпатов, М.В. Очерки по истории русского искусства / М. В. Алпатов. - Москва: Искусство, 2019. - 267 с.
3. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание / А. В. Бакушинский. — Москва: Педагогика, 1981. — 176 с.
4. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. — Москва: Просвещение, 2009. — 288 с.
5. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика / С.Е. Беляева. - Москва: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.
6. Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIX веке / А. Н. Бенуа. — Москва: Республика, 1995. — 448 с.
7. Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа: учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 301 с.
8. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа: учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. - Москва: Сфера, 2013. — 310 с.
9. Борисова, Е. А. Эволюция сельского пейзажа в русской графике XIX века // Искусствознание. — 2015. — № 3. — С. 45–62.
10. Бородина, Светлана «Вещи, созданные не нами...». Эволюция пейзажной живописи XVII-XIX веков как отражение понимания природы // Мир искусств: Вестник Международного института антиквариата. 2016. №4 (16). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/veschi-sozdannye-ne-nami-evolyutsiya-пейзажной-живописи-xvii-xix-vekov-kak-otrazhenie-ponimaniya-prirody> (дата обращения: 06.03.2025).
11. Бялик, В.М. Графика: справочное пособие / В.М. Бялик. – Москва: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010 – 112 с.

12. Васина, С. А. Развитие пейзажной живописи в мировой художественной культуре / С. А. Васина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 21 (468). — С. 435-441. — URL: <https://moluch.ru/archive/468/103149/> (дата обращения: 06.03.2025).
13. Васильева, О. В. Графика как средство передачи атмосферы сельской жизни // Культура и искусство. — 2018. — № 5. — С. 78–89.
14. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. — Санкт-Петербург: Союз, 1997. — 96 с.
15. Герчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты / Ю. Я. Герчук. — Москва: Советский художник, 1998. — 192 с.
16. Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги: Учеб. пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. — Москва: Аспект Пресс, 2000 — 317 с.
17. Графика русских художников XIX–XX веков: Каталог выставки / Сост. Л. И. Иовлева. — Москва: Третьяковская галерея, 2016. — 180 с.
18. Григорьева, Л. П. Символика деревенского пейзажа в творчестве европейских художников // Вопросы искусствоведения. — 2017. — № 2. — С. 112–125.
19. Гофман, Ю.М. Техники черно-белой графики / Ю.М. Гофман. — Благовещенск: ФАПО АГУ, 2011. — 119 с.
20. Даниэль, С. М. Европейский пейзаж: от Возрождения до импрессионизма / С. М. Даниэль. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. — 304 с.
21. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция /К.Т. Даглдиян. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — 312 с.
22. Европейская графика: от Дюрера до Пикассо / Под ред. М. К. Лебедеванского. — Санкт-Петербург: Palace Editions, 2014. — 240 с.
23. Егорова, Н. С. Техники печатной графики в изображении природы // Художественная школа. — 2019. — № 4. — С. 34–41.
24. Звонцов, В. М. Графика: техника и искусство / В. М. Звонцов. — Санкт-Петербург: Аврора, 2003. — 240 с.

25. Каменский, А. А. Русская графика XVIII–XX веков / А. А. Каменский. — Москва: Галарт, 2005. — 320 с.
26. Кантор, А.М. Изобразительное искусство XX века / А.М. Кантор. — Москва: Искусство, 1973 – 202 с.
27. Кибрик, Е. А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / Е. А. Кибрик. — Москва: Изобразительное искусство, 2006. — 176 с.
28. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие / Ю. М. Кирцер. — Москва: Высшая школа, 2007. — 332 с.
29. Ковалев, А. И. Авангардные приемы в графике XX века // Искусство и дизайн. — 2020. — № 1. — С. 56–67.
30. Королева, С. Великие художники: Алексей Кондратьевич Саврасов / С. Королева. - Москва: Директ-Медиа, 2010. — 48 с.
31. Костюков, В. И. Тема деревни в искусстве / В. И. Костюков. - Екатеринбург: Уралгагиз, 2021. — 237 с.
32. Кузин, В. С. Методика преподавания изобразительного искусства / В. С. Кузин. — Москва: Дрофа, 2011. — 256 с.
33. Лентяшин, В. А. Передвижники: между реализмом и импрессионизмом / В. А. Лентяшин. — Санкт-Петербург: Золотой век, 2008. — 400 с.
34. Леонов, А.И. Русская графика XIX века / А. И. Леонов. - Москва: Искусство, 2023. — 210 с.
35. Литвинов, Р. А. Эстетика деревенского пейзажа в советском искусстве / Р. А. Литвинов. - Минск: «Олд-Пресс», 2022. — 254 с.
36. Мальцева, В. А. Художественная графика: учебно-методическое пособие / В.А. Мальцева. — Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2016. — 68 с.
37. Матвеева, Н. В. Технология выполнения графического пейзажа / Н. В. Матвеева, К. С. Серебренникова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 19 (466). — С. 488-492. — URL: <https://moluch.ru/archive/466/102376/> (дата обращения: 06.03.2025).

38. Мелик-Пашаев, А. А. Художник в каждом ребенке / А. А. Мелик-Пашаев. — Москва: Просвещение, 2012. — 160 с.
39. Моисеев, А. В. Графика как зеркальное отображение народной жизни в творчестве художников России / А. В. Моисеев. - Москва: Современные технологии, 2019. – 246 с.
40. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд / Б. М. Неменский — Москва: Просвещение, 2013. — 192 с.
41. Пейзаж в русском искусстве: Альбом репродукций / Авт.-сост. Т. Л. Карпова. — Москва: Белый город, 2017. — 320 с.
42. Раздольская, В.И. История искусства зарубежных стран 17-18 веков / В.И. Раздольская. – Москва: Изобразительное искусство, 1988. – 200 с.
43. Розенвассер, В. Б. Пространство и время в пейзаже / В. Б. Розенвассер. — Москва: НИИ теории и истории изобразительных искусств, 2012. — 208 с.
44. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н. Н. Ростовцев. — Москва: Просвещение, 1998. — 240 с.
45. Современная графика: тенденции и эксперименты / Под ред. А. В. Толстого. — Москва: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2019. — 160 с.
46. Сопроненко, Л.П., Локалов В.А. Техники черно-белой графики: учебное пособие / Л.П. Сопроненко, В.А. Локалов. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2014 – 108 с.
47. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования: в 2 т. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. — 5-е изд., стер. — Москва: Академия, 2011. — 208 с.
48. Сокольникова, Н. М. Основы композиции / Н. М. Сокольникова. — Обнинск: Титул, 2014. — 80 с.
49. Тищенко, Г. Н. Взгляд на деревню: советские художники в диалоге с природой / Г. Н.Тищенко. - Екатеринбург: Уралград, 2021. – 254 с.
50. Федоров-Давыдов, А.А. Русский пейзаж XVIII - начала XX века / А. А. Федоров-Давыдов. - Москва: Искусство, 2023. – 197 с.

51. Художественная жизнь России конца XIX - начала XX века. 1890-1907 / Под ред. Б.В. Ананьича. Санкт-Петербург: Наука, 2022. – 237 с.
52. Шедевры графики из собрания Эрмитажа / Сост. Г. Н. Голдовский. — Санкт-Петербург: Славия, 2015. — 200 с.
53. Шорохов, Е. В. Композиция / Е. В. Шорохов. — Москва: Просвещение, 2010. — 208 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 - Р. Ирлом (по К. Лоррену). Товий и ангел Лист № 160 из серии -Liber Veritatis- Углубленная гравюра, смешанная техника. Конец XVIII в.

Рисунок 2 - У. Тернер, Ч. Тернер (по рисунку У. Тернера). Пейзаж с мостом. Лист № 13 из серии «Liber Sludtorum». Офорт, меццо-тинто. Начало XIX в.

Рисунок 3 - А Канале. Капричо с мотивом острова Сан-Микеле и Венецией на заднем плане. XVIII в.

Рисунок 4 - Цуккарелли. Пейзаж с мотивом пирамиды и отдыхающим пастухом XVIII в.

Рисунок 5 - Т. Бьюик. У кузнеца Гравюра на дереве (торцовая). Конец XVIII в.

Рисунок 6 - Л. Апиан. Пейзажи Франции. Офорт. XIX в.

Рисунок 7 - А.К. Саврасов. Пейзаж с избушкой. 1860 г.

Рисунок 8 - А.К. Саврасов. Пейзаж с церковью и руинами. 1861 г.

Рисунок 9 - И.И. Шишкин. Задворки. 1873 г.

Рисунок 10 - И. Левитан. Деревня. Ранняя весна. 1888 г.

Рисунок 11 - П.В. Митурич. Деревенские мотивы. Зима. 1915 г.

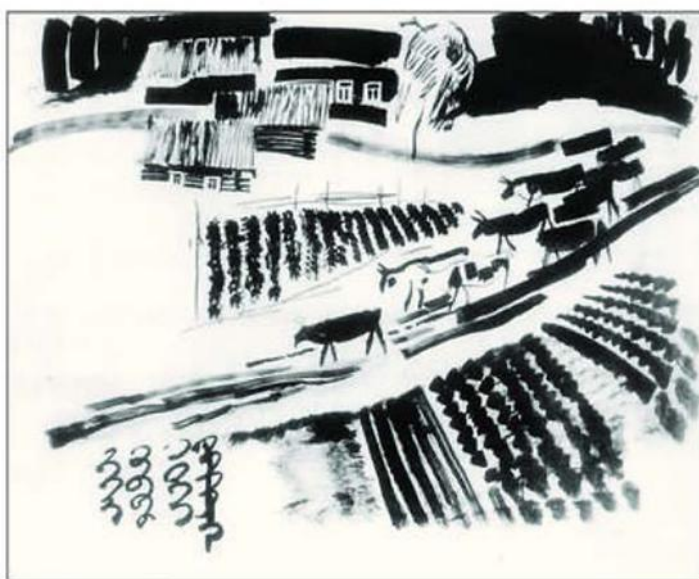

Рисунок 12 - Н.Н. Купреянов. Возвращение стада Б., тушь. 1924 г.

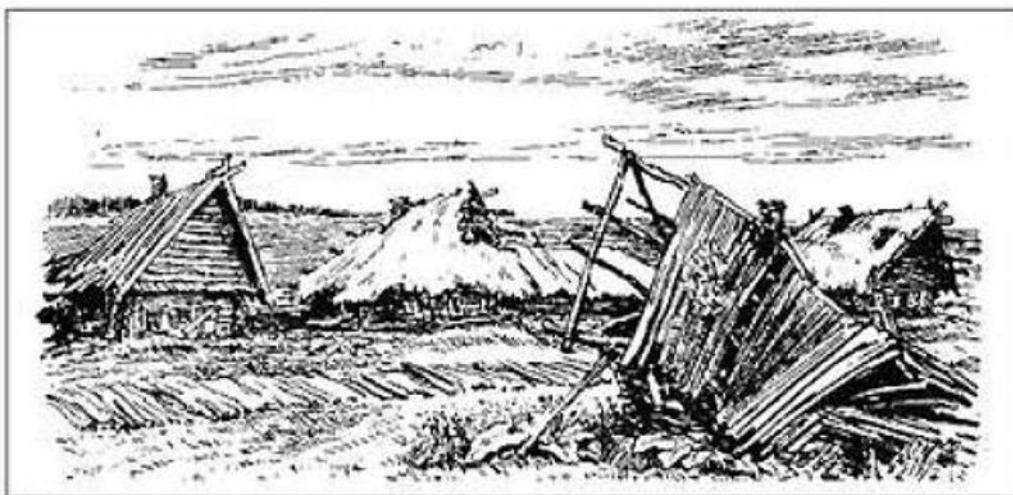

Рисунок 13 - А.М. Лаптев. Деревня Плюшкина. Иллюстрация к произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души». Тушь, перо.

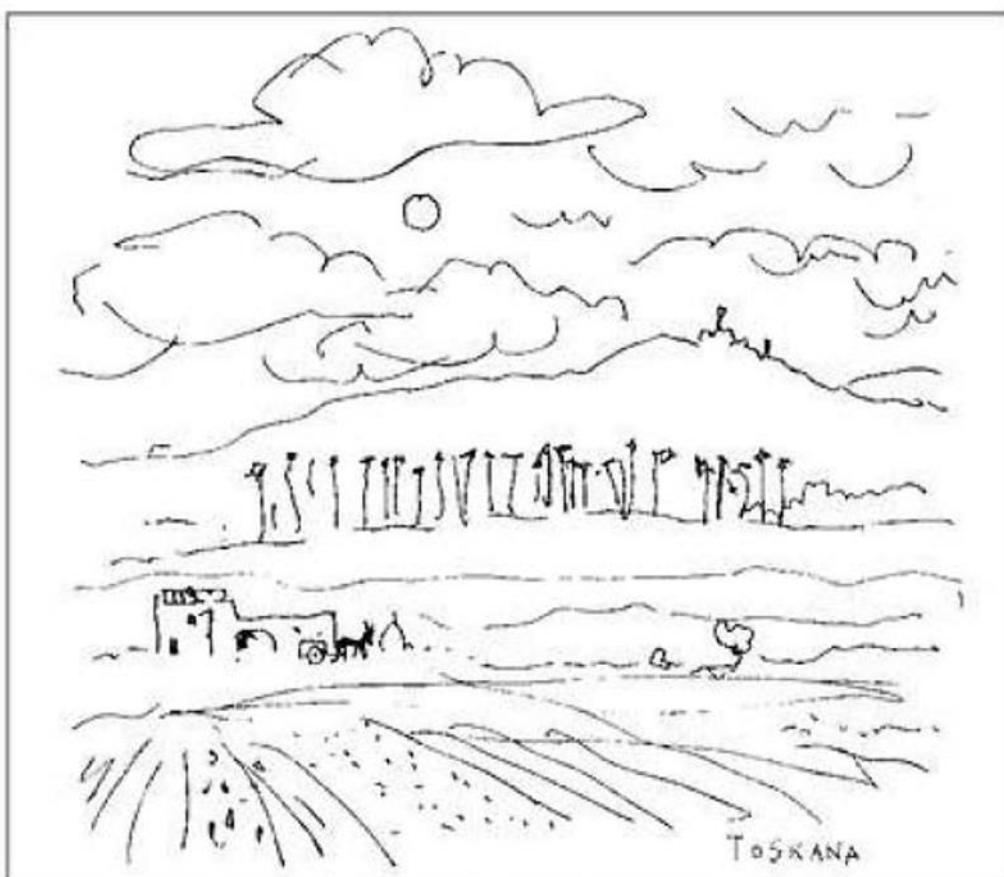

Рисунок 14 - А.В. Кокорин. Тоскана. Рисунок в альбоме

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 – Тоновой
эскиз

Рисунок 2 - Тоновой
эскиз

Рисунок 3 - Тоновой
эскиз

Рисунок 4 - Тоновой
эскиз

Рисунок 5 - Тоновой
эскиз

Рисунок 6 - Тоновой
эскиз

Рисунок 7 - Тоновой эскиз

Рисунок 8 - Тоновой эскиз

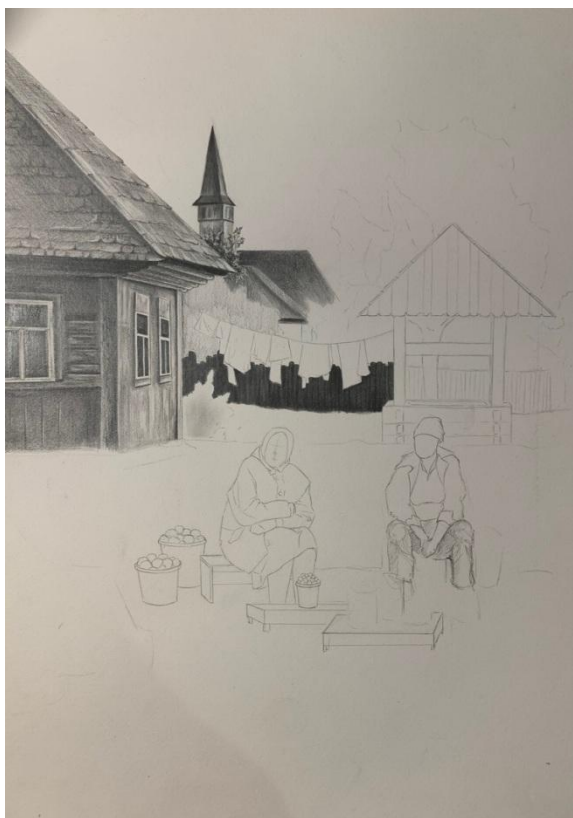

Рисунок 9 – Этап выполнения серии графических работ

Рисунок 10 - Этап выполнения серии графических работ

Рисунок 11 - Этап выполнения серии графических работ

Рисунок 12 - Этап выполнения серии графических работ

Рисунок 13 - Этап выполнения серии графических работ

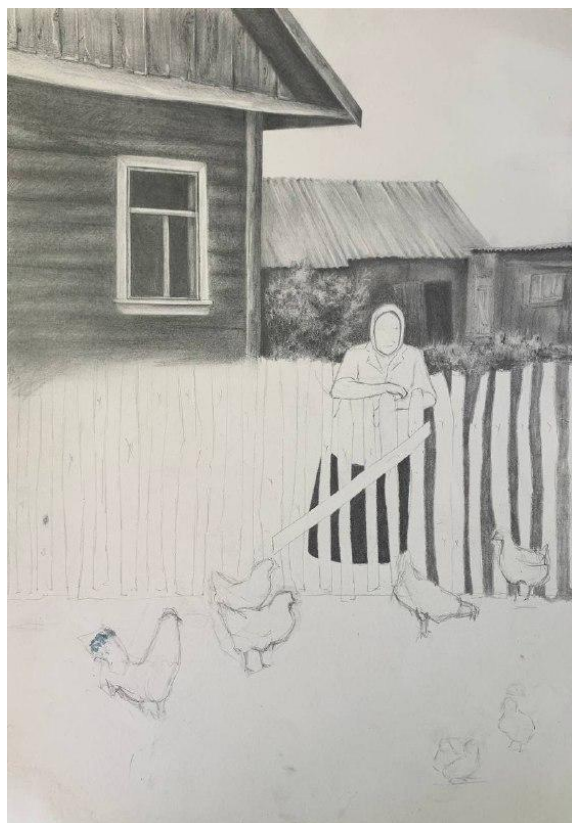

Рисунок 14 - Этап выполнения серии графических работ

Рисунок 15 - Этап выполнения серии графических работ

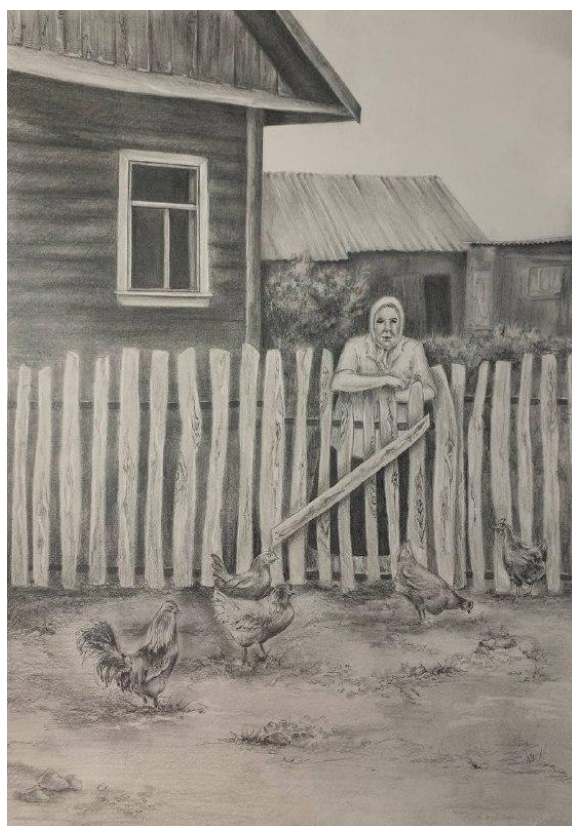

Рисунок 16 - Этап выполнения серии графических работ

Рисунок 17 - Этап выполнения серии графических работ

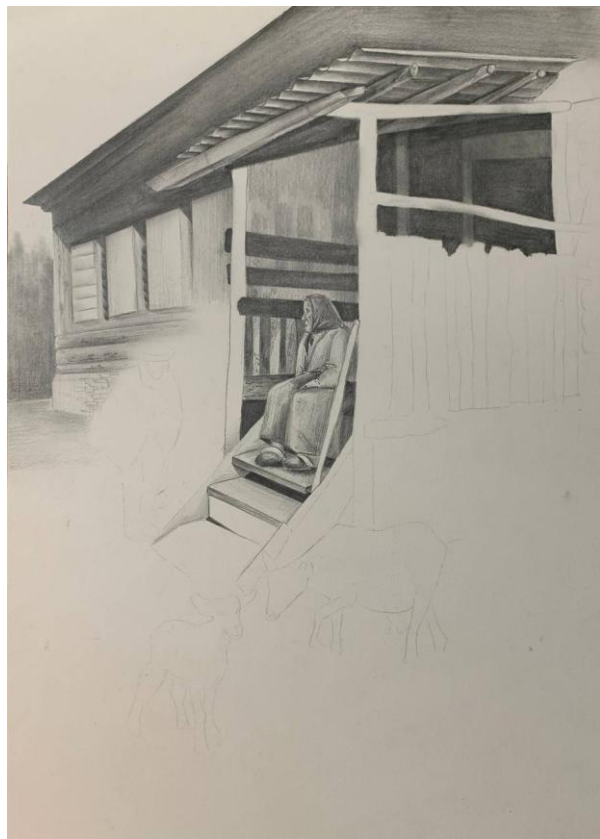

Рисунок 18 - Этап выполнения серии графических работ

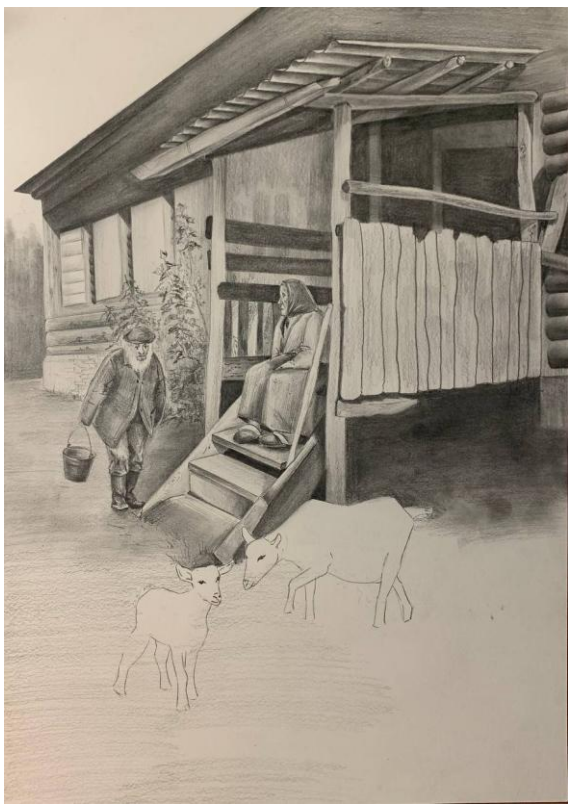

Рисунок 19 - Этап выполнения серии графических работ

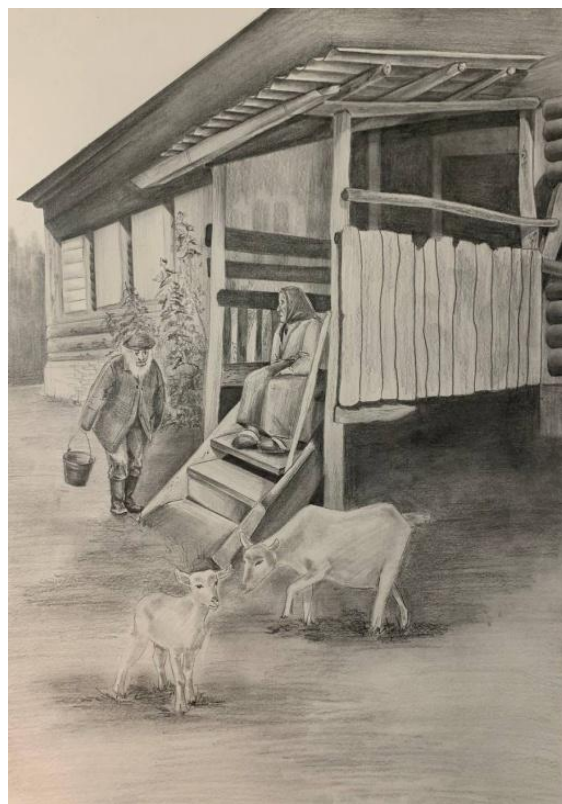

Рисунок 20 - Этап выполнения серии графических работ

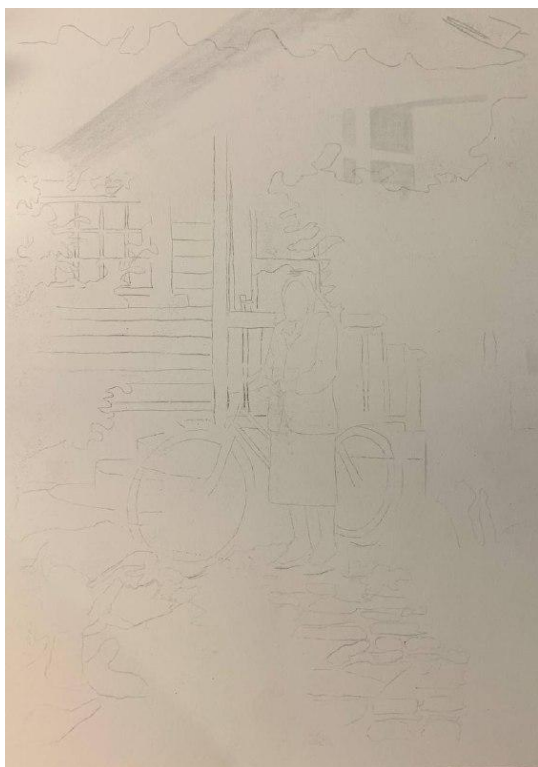

Рисунок 21 - Этап выполнения серии графических работ

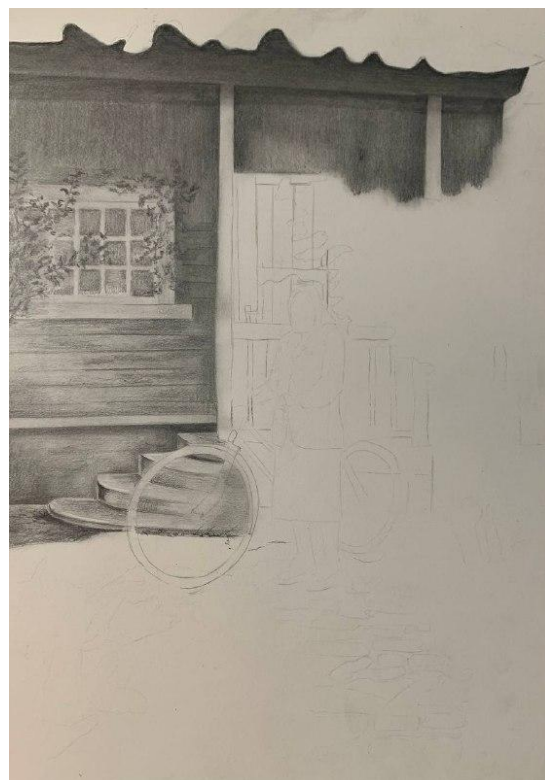

Рисунок 22 - Этап выполнения серии графических работ

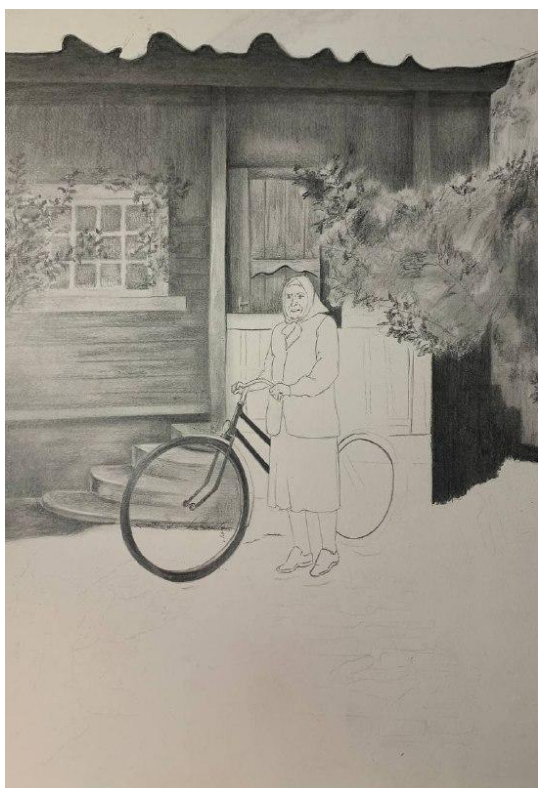

Рисунок 23 - Этап выполнения серии графических работ

Рисунок 24 - Этап выполнения серии графических работ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1 - Юзеева Д. 8 лет

Рисунок 2 - Сергачева Е. 7 лет

Рисунок 3 - Балакчи А. 7 лет

Рисунок 4 - Иванова Л. 8 лет

План-конспект урока по учебному предмету «Живопись»

Тема: графическая работа «Сельский пейзаж».

Возраст: 7-8 лет

Тип урока: комбинированный

Цель: Расширить знания детей о пейзаже как жанре в живописи, об отличительных особенностях разных видов пейзажа, цвете как основном средстве художественной выразительности живописи.

Задачи:

Продолжить формирование навыков работы цветом, гуашевыми красками;

Развить образное, творческое мышление;

Развить наблюдательность, обращая внимание на детали и особенности сельского пейзажа;

Развить Возможность выразить свои чувства и эмоции через живопись;

Развить композиционное мышление.

Оборудование: для преподавателя: методический материал, демонстрационный материал по теме: «сельский пейзаж».

Для учащихся: бумага формата А3, простой карандаш и ластик, гуашь, баночка для воды, кисти, флوماстер.

Наглядные пособия, выполненные педагогом: «Сельский пейзаж»;

План урока:

1. Организационная работа. (3 мин)
2. Сообщение темы и цели урока. (2 мин)
3. Вводная беседа и выбор наглядного материала для работы. (3 мин)
4. Практическая часть – выполнение работы. (80 мин)
5. Подведение итогов. (2 мин)

Ход урока.

1. Организационная часть.

Приветствие. Отметить отсутствующих. Преподаватель объясняет задание на урок. Напоминает ученикам о правилах и техниках работы (гуашью).

- Добрый день! Меня зовут Елизавета Сергеевна, сегодня мы будем выполнять сельский пейзаж. Ваша работа будет выполнена с помощью гуаши. Так же мы добавим небольшое количество декоративных элементов. 2. Проверка готовности рабочих мест.

- Посмотрите на ваше рабочее место, все ли материалы есть. Не забываем подписать вашу работу.

3. Сообщение темы и задачи урока.

- Сегодня на занятии вы познакомитесь с одним из важных жанров живописи. На картинах этого жанра могут быть изображены безоблачное небо, золотистый одуванчик с каплями росы или вечнозеленая ель. Пейзаж - это один из самых выразительных и лиричных жанров изобразительного искусства, предметом которого является изображение природы в её первозданном виде или в измененном человеком состоянии. Сельский пейзаж всегда оставался популярным вне зависимости от модных тенденций. Взаимоотношения между природой и человеческой деятельностью всегда были сложными и зачастую конфликтными, что особенно ярко отражается в произведениях искусства. Художников привлекает в сельском пейзаже ощущение спокойствия, особая поэтичность сельской жизни и гармония с природой. Образы дома у реки, скал, зелени лугов или проселочной дороги вдохновляли художников разных эпох и стран, становясь источником творчества и вдохновения.

- Давайте рассмотрим основные элементы сельского пейзажа:

Природа: Деревья, цветы, травы и кустарники. Они делают пейзаж ярким и живым. Небо: Оно может быть голубым, с облаками или даже закатным, когда солнце садится. Здания: Дома, сараи и другие постройки, которые показывают, как живут люди в деревне. Животные: Коровы, овцы, лошади и птицы, которые часто встречаются на фермах. Нам нужно определиться, из чего вы будете составлять композицию вашего сельского пейзажа.

- Ваша цветовая гамма будет ограничена, так как мы добавим некоторые декоративные детали. Эти детали будут выполнены черной тонкой линией.

4. Практическая часть.

На выполнение задания было отведено одно занятие. За это время ученики должны были выполнить изображение сельского пейзажа. Для начала ученики намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся гуашевыми красками.

Ученики старались передать настроение изображаемых объектов, а также колорит выбранного изображения.

По ходу занятия учитель наблюдает за работой учеников, помогает по необходимости, дает общие рекомендации учащимся.

Все ученики проявляли интерес к работе. Старались как можно точнее и детальнее передать образ природы в своей работе. Цели и задачи, поставленные преподавателем, были выполнены в полном объеме.

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

5.Просмотр работ учащихся.

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

- что для вас оказалось самым сложным в работе?
- хотели бы вы оказаться в этом месте??

(ответы учеников, комментарии педагога)

6.Оценки за урок.

- Ребята, вы сегодня отлично поработали. Пожалуйста, приведите ваши рабочие места в порядок и можете быть свободны.

План-конспект урока по учебному предмету «Живопись»

Тема: Пейзаж «Лесная сказка»

Возраст: 13-14 лет

Тип урока: комбинированный

Цель урока: Развитие навыков создания выразительного лесного пейзажа

Задачи:

Изучить основные принципы композиции в пейзаже;

Освоить приемы изображения различных элементов лесного пейзажа (деревья, трава, листва, почва, вода, камни) с учетом их текстуры и формы);

Развивать навыки работы с цветом и тоном;

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней;

Развить композиционное мышление.

Оборудование:

Для преподавателя: методический материал, демонстрационный материал по теме: «лесной пейзаж».

Для учащихся: бумага формата А3, простой карандаш и ластик, гуашь, баночка для воды, кисти.

План урока:

Организационная работа. (3 мин)

Сообщение темы и цели урока. (2 мин)

Вводная беседа и выбор наглядного материала для работы. (3 мин)

Практическая часть – выполнение работы. (80 мин)

Подведение итогов. (2 мин)

Ход урока:

1. Организационный этап:

Преподаватель объясняет задание на урок. Напоминает ученикам о правилах и техниках работы (гуашью).

- Добрый день! Меня зовут Елизавета Сергеевна, сегодня мы будем выполнять лесной пейзаж. Ваша работа будет выполнена с помощью гуаши. 2. Проверка готовности рабочих мест:

- Посмотрите на ваше рабочее место, все ли материалы есть. Не забываем подписать вашу работу.

3. Сообщение темы и задачи урока:

- Сегодня мы углубимся в тему "Лесной пейзаж". Это очень интересная и многогранная тема, которая позволяет нам исследовать не только красоту природы, но и то, как человек взаимодействует с окружающим миром. Давайте рассмотрим, как мы можем изобразить лесной пейзаж, и какие элементы из жизни деревни могут быть включены в наши работы.

При изображении лесного пейзажа важно учитывать высоту и форму деревьев. Например, хвойные деревья (ель, сосна) имеют узкие и высокие силуэты, тогда как лиственные (дуб, береза) могут быть более раскидистыми и широкими. Обратите внимание на текстуру коры и листвы - это добавит реалистичности вашему рисунку. Свет играет важную роль в изображении леса. Деревья создают тени на земле, а солнечные лучи пробиваются сквозь листву. Попробуйте передать это в своих работах: используйте светлые оттенки для мест, где свет падает на землю, и темные для теней под деревьями.

Включение элементов деревенской архитектуры может сделать ваш пейзаж более живым. Тропинки или дороги, ведущие через лес к деревне, могут служить связующим элементом между природой и человеческим жильем. Изображая тропинку, подумайте о том, как она извивается между деревьями или ведет к реке.

При создании вашего лесного пейзажа подумайте о том настроении или эмоциях, которые вы хотите передать зрителю. Это может быть спокойствие уединенного места для размышлений или радость от прогулки по солнечному лесу с друзьями. Используйте цвета и композицию для передачи этих чувств. Используйте свои наблюдения за природой и жизнью людей в деревне для создания уникальных работ. Не бойтесь экспериментировать с формами, цветами и текстурами! Я жду ваших идей с нетерпением!

4. Практическая часть:

На выполнение задания был отведен один урок. За это время ученики должны были выполнить лесной пейзаж. Для начала ученики намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся гуашевыми красками.

По ходу занятия учитель наблюдает за работой студентов, помогает по необходимости, дает общие рекомендации учащимся.

Все ученики 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.

5. Оценка результатов урока.