

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:
«Колядки», холст, масло

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз-331
заочной формы обучения
Балахонова Валерия
Сергеевна

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий
Николаевич
доцент.

(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 православные институт)**

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

Утверждаю
Заведующего кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

_____ Н.А. Матуняк

(подпись)

(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студентка Балахонова Валерия Сергеевна

1. Тема: «Колядки», холст, масло

2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____

3. Исходные данные: «Народные гуляния в русской живописи: традиции и интерпретации» Андреева Е.В.; «Русская живопись XIX–XX веков: сюжеты и символы» Ермолаева Л.П.

4. Содержание работы:

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

Глава 1. Сюжет колядок в творчестве русских художников XIX–XXвв.; 1.1 Колядки и их роль в русской культуре; 1.2 Отражение колядок в живописи русских художников XIX–XXвв.; Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР;

Заключение, выводы по работе

5. Ориентировочный перечень живописного и иллюстративного материала: работы художников-живописцев XIX–XX веков, поисковые эскизы по теме «Колядки», итоговая жанровая композиция в технике масляной живописи по теме «Колядки».

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

Научный руководитель _____

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

В.С. Балахонова

(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
Заведующего кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

(подпись) Н.А. Матуняк
(И.О.Ф.)
« ____ » _____ 20__ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы**

на тему: «Колядки», холст, масло
студента: Балахоновой Валерии Сергеевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнени я раздела	Фактичес кий срок выполнен ия раздела	Отметка о выполне нии	Подпис ь руковод ителя
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка библиографического списка				
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.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				
8.	Предзащита дипломной работы				
9.	Исправление замечаний				
10.	Получение двух рецензий на ВКР				
11.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания				
12.	Представление бакалаврской работы на кафедру				

Научный руководитель

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

(подпись)

В.С. Балахонова

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
Глава 1. Сюжет колядок в творчестве русских художников XIX-XX вв.....	9
1.1 Колядки и их роль в русской культуре	9
1.2 Отражение колядок в живописи русских художников XIX-XX вв	17
Выводы по первой главе.....	34
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР.....	36
2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы.....	36
2.2 Этапы выполнения работы «Колядки» в технике масляной живописи	40
2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Колядки» для учащихся детских художественных школ и студий.....	44
Выводы по второй главе	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	52
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы праздники народного календаря, древние обряды, народные игры постепенно возвращаются в нашу жизнь. Эти элементы культурного наследия позволяют современному обществу получить значимую информацию о том, как наши предки воспринимали окружающий их мир, как они умели жить в гармонии с природой, как высоко ценили уют домашнего очага, семью, материнство и как поддерживали честный труд на родной земле.

Колядки, оставаясь важной составляющей зимних праздников, представляют собой уникальное явление, в котором сочетаются не только музыкальные и поэтические элементы, но и разнообразные изобразительные аспекты. Они имеют глубокие корни и отражают многогранную народную идентичность. В рамках изобразительного искусства колядки можно интерпретировать через призму визуальных образов и символических значений.

Нельзя забывать, что в течение многих веков в народной художественной культуре отражались наиболее целесообразные для выживания, проверенные опытом многих поколений стереотипы поведения в природной среде и социуме. Они обеспечивали выживание народа, помогали ему сохранить духовное и физическое здоровье. Возрождение традиций народной художественной культуры сегодня - это путь духовно-нравственного исцеления и обновления нашего общества.

Праздники народного календаря, такие как колядки, всегда занимали важное место в русской культуре, являясь неотъемлемой частью народных обычаев и традиций. Они служили не только развлечением и отдыхом, но и способом передачи культурных и исторических ценностей из поколения в поколение. В живописи XIX–XX веков народные гуляния стали популярной темой, привлекая внимание многих русских художников.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью изучения и сохранения культурного наследия, а также интересом к исследованию

отражения колядок и народных гуляний в творчестве русских художников. В условиях глобализации и быстрого технологического прогресса важно осознавать значимость культурных традиций, которые нашли свое воплощение в искусстве. Поддержка и популяризация этих традиций способствуют сохранению исторической памяти и формированию культурной идентичности.

Эпические произведения в искусстве пробуждают интерес подрастающего поколения к народному творчеству, а также знакомят с истоками национальной культуры и закладывают любовь к родине, ее истории и сформировавшимся традициям. Развитие любви к традициям и культуре России, интерес к её праздникам, в частности колядкам, обусловило актуальность данного исследования.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы являются колядки как культурный феномен и их отражение в изобразительном искусстве.

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы являются визуальные интерпретации колядок в живописи русских художников XIX–XXI вв.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в создании композиции на тему колядок в технике масляной живописи и разработке уроков по изобразительному искусству для учащихся детских художественных школ и студий.

Задачи:

1. Изучить литературу по русскому фольклору в живописи XIX–XXI веков и изображения народных гуляний в русской живописи.
2. Проанализировать особенности изображения народных гуляний в русской живописи.
3. Изучить творчество художников по теме ВКР для создания композиции на тему колядок.
4. Выполнить картину «Колядки» в технике масляной живописи.

5. Разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Колядки» для учащихся детских художественных школ и студий.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ художественных работ.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы на уроках изобразительного искусства, в общеобразовательных и художественных школах, а также студиях.

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы может использоваться в качестве дидактического материала по теме «Сюжет народных гуляний» или «Сюжет колядок в русской живописи».

Творческая часть данного исследования заключается в создании работы на тему «Колядки».

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

Во введении сформулированы цели и задачи исследования, указана актуальность выпускной квалификационной работы, ее объект и предмет, а также описываются методы исследования, определена структура выпускной работы.

В первой главераскрываются основные особенности изображения народных гуляний в русской живописи, особое внимание уделяется сюжету колядок.

Во второй главе выпускной квалификационной работыпредставлен выбор темы ВКР, этапы работы над картиной «Колядки» в технике масляной живописи, а такжеплан-конспектыуроков по предмету изобразительное искусстводля учащихся детских художественных школ и студий.

В заключении описываются основные результаты исследования по теме выпускной квалификационной работы.

В приложении представлен материал, иллюстрирующий главы ВКР: работы отечественных художников, эскизы, зарисовки, этапы выполнения творческой работы.

Глава 1. Сюжет колядок в творчестве русских художников XIX-XX вв.

1.1 Колядки и их роль в русской культуре

Колядки – древний обычай, который идет с языческих времен. Этот обряд настолько глубоко внедрился в жизнь народа, что даже с приходом христианства, люди не собирались от него отказываться. Славяне твердо верили в то, что ритуалом колядования они могут отпугнуть всю нечистую силу и принести в дом благополучие, добро и богатство.

Существует несколько версий этимологии слова «Колядка». По одной из версий слово произошло от латинского «calendae»- которое переводится как «первый день месяца». По другой версии, слово произошло от имени языческого бога Коляды, которого в разных регионах называли по-разному. В толковые словари вошло общеславянское слово колядовать – молится солнечному богу Коляде, покровителю дружбы и мира. Еще одна версия предполагает, что слово было заимствованно, как арготизм священнослужителей и имело значение «подарки, подаяние, собираемые духовенством». Согласно Этимологическому словарю славянских языков, слово изначально имело значение дохристианского обряда, связанного с началом года, и лишь потом оказалось связано с праздником Рождества Христова. Так же некоторые исследователи считают, что слово Коляда произошло от польского «Коленда», которое означает поздравление.

В некоторых регионах северной и восточной России коляда называется авсенем или таусеном. В Украине, Беларуси и Литве сохранилось древнее название, однако в некоторых частях Литвы её иногда называют вечером колодок или вечером блокков. Повсюду готовят кутью из пшеничного зерна и кашу из гречневых круп; после уваривания проводят гадания о будущем урожае

и возможном неурожае хлебов. Можно предположить, что слово "Коляда" было заимствовано славянскими племенами от латинского "Календе", как это нередко происходит с заимствованиями в языке.

Обычай колядования имеет свою давнюю историю, корни которой достигают еще арийских времен. Колядки связаны с днем зимнего солнцестояния, которое наши предки называли праздником Коляды. Его праздновали 22 декабря— в день зимнего солнцестояния. Считалось, что в этот день Солнце съедает змей Коротун. Всесильная богиня Коляда в Днепровских водах рождала новое солнце— маленького Божича. Язычники старались защитить новорожденного. Они прогоняли Коротуна, который старался съесть новое Солнце, а потом ходили от дома до дома, чтобы известить людей о рождении нового Солнца, и изображение этого солнца носили с собой. Как только на небе сходила звезда, колядовщики заходили во двор, кликали хозяина и пели его семье величальных песен о солнце, месяце, зрении. Эти песни и стали называть колядами или колядками.

Обряд колядования вошёл в народные традиции сначала на юге России, а затем распространился по всей стране с заметными изменениями. В отличие от празднеств восточных народов — египтян, индейцев, греков и римлян — наши колядования не имеют аналогов. Точное время появления колядования на юге и его перехода на север России неизвестны, поскольку не сохранилось никаких памятников или исторических свидетельств. Если бы коляда существовала во времена летописца Нестора, он наверняка упомянул бы о ней в своей летописи. Однако ни в его продолжениях, ни в других летописях до середины XVI века не встречается название "коляда". Это свидетельствует о том, что коляда не была связано с каким-либо божеством, а представляла собой лишь народные развлечения, считают некоторые исследователи.

Рассмотрим, как праздновали колядки раньше и как к ним готовились. В преддверии празднования Коляды, славяне погружались в период подготовки, который не сопровождался громкими торжествами. Это было время для завершения всех начатых дел, погашения задолженностей и разрешения

конфликтов. В более поздние времена эта идея завершения нашла отражение в дне Николая Чудотворца (приходившийся на 19 декабря), когда распродавались остатки лишнего хлеба, а старшие представители семей собирались на «никольщину» — своеобразные стариковские пиры-братчины. Эти традиции полностью укладываются в логику жизненного цикла Солнца и приходятся ровно на то время, когда Солнце находится в самой «старой» своей ипостаси.

Перед самой длительной ночью в году (Ночь Чернобога/Карачун), предшествующей Коляде, было принято тщательно убирать дом, отпариваться в бане, очищать свой дух и помыслы, так как считалось, что в это время предки возвращаются, чтобы судить о том, насколько человек следовал праведным путем.

Накануне Коляды предшествующая ночь считалась одной из самых мистических и страшных в году. Так же, как и перед Купальской ночью, когда по преданиям пробуждается Скипер-Зверь и злые духи с нечистью попадают в мир Яви, перед праздником Коляды навьи объявляются, чтобы помешать рождению Бога Молодого Солнца. Светило «умирает» в ночь зимнего солнцестояния, чтобы с рассветом вновь родиться. Именно поэтому многие образы ряженных на Коляду включали мотивы смерти и возрождения.

Кроме того, в ночь перед праздником зажигали огромные кострища, которые должны были гореть в течение двенадцати дней. Вокруг костров водили хороводы, пели песни, танцевали и прыгали через пламя как поодиночке, так и парами. Такие прыжки назывались «огненными чистилищами».

Колядкам предшествовал длинный шестинедельный пост со строгими ограничениями в еде и поведении. Поэтому праздник ожидали с большим нетерпением. В Сочельник не ели до позднего вечера, пока на небе не загоралась первая звездочка. Уже после этого на стол выставляли разные кушанья, среди которых обязательным блюдом была кутья, сваренная из зерен пшеницы с медом, маком, орехами и сухофруктами. Праздничное угощение символизировало плодородие и изобилие. Также готовили много мясных блюд,

в особенности из свинины. Из напитков подавали узвар, овсяный кисель, пиво. Каждый член семьи должен был преломить круглый хлеб. Считалось, что «с кем хлеб преломил, тот тебе и брат». Оставшуюся после праздничного ужина кутью раздавали бедным людям. Считалось, что это к благополучию.

Одним из ключевых элементов празднования Коляды являлись колядки — особые песни, которые исполнялись группами колядующих. С наступлением темноты ряженые, одетые в вывернутые наружу тулупы, звериные маски и костюмы животных или персонажей славянской мифологии (часто изображались «коза», «медведь», «черт», «мертвец», «старик», «старуха», «леший» и другие), обходили дворы, желая хозяевам крепкого здоровья, пополнения в семье, благополучия, хорошего урожая и процветания. Чем громче и веселее звучали их песни, тем более удачным предполагался наступающий год. Тема ряженых и колядования тесно связана с понятием скоморошества — эти певцы, шуточные артисты и ходячие актеры были неотъемлемой частью всех народных праздников.

Колядные песнопения служили благословением для того, кто гостеприимно встречал под окнами своего дома исполнителей традиционных рождественских песен. В текстах колядок с уважением восхвалялись дом и его обитатели: хозяин, хозяйка и их потомство. Ожидалось, что хозяева откликнутся щедрыми подарками в знак благодарности за добрые слова и пожелания. Обычно в ответ колядующим раздавали мелкие деньги, пироги, калачи и пряники или козули — обрядовое печенье в виде фигурок животных и птиц.

Смысл данного действия скорее всего заключается в том, что колядующие изображают «чужих», «иномирных» существ, а также тотемных животных, связанных с образами некоторых богов — то есть они как бы собирают угощение для Иного мира, выступают мостом между людьми и предками (а также Богами и силами природы), вознаграждая щедрых и добрых обещанием еще большего счастья и процветания.

Если же хозяева оказывались не столь великодушными, колядующие могли в отместку исполнить зазорные, с иронией или даже с прямой насмешкой строчки, предвещая уход благосостояния или прогнозируя несчастливый год. Также намеренный пропуск дома ряжеными мог означать наступление неурожайного и тяжелого периода.

В обрядах праздника постоянно присутствует тема огня — сжигания старого и зажигания нового света. Помимо вышеупомянутых прыжков через костры, особенно важным ритуалом было сжигание Бадняка — сухого дерева или березового ствола, который заранее приносили в деревню из леса. Это действие сопровождалось чтением специальных заговоров и песнопений. Бадняк украшали лентами, яркими бумагами и иногда яйцами. Его сжигали вечером в присутствии всех жителей деревни как символ прошедшего года и всех его удач и неудач, что означало ожидание обновления и наступления нового цикла.

Также в день Коляды, подобно празднику летнего солнца — Купало, зажигали огненное колесо с восьмью спицами — символ солнца. Однако на зимнее солнцестояние его не скатывали с горы в реку, а наоборот — закатывали на гору, приговаривая: «В гору катись, свесной воротись», что полностью соответствует движению солнца в этом цикле. Затем колесо поднимали на высоком шесте, показывая, что солнце начинает прибывать, с каждым днем поднимаясь все выше. Отсюда и неперенный атрибут всех колядных шествий — символ солнца, звезда, огненное колесо, сияющий круг или фонарь на высокой палке, который ряженые повсюду носили с собой.

Во время веселья с огненным колесом всячески шумели, стучали в колотушки - таким образом, гуляющие отпугивали нечисть и восхваляли Коляду.

Из «Стоглава» известно, что накануне Рождества Христова и Св. Крещения мужчины и женщины сходились на ночное плещованье, игры, глумление и бесовские песни. Другие же по выходе с крещенской заутрени запрягали сани; в них насаживали ребятишек, и с ними скакали во весь дух по деревне. Люди верили что этот «ритуал» поспособствует хорошему урожаю

льна.Этому обычаю следовали переселенцы – малороссиян, живущие в Балашовском уезде Саратовской губернии.

С праздником колядок связано много народных примет и поверий. Одно из них гласит о том что на Рождество Христово не следует выпускать домашний скот из хлевов для безопасности от нечистой силы и знахарей. Мордва приносит в этот день в жертву птиц, пироги и напитки нашим святым для умилоствления.

Ещё приметы гласят что, если в ночь на Рождество Христово не будет ясного неба, то не будет урожая в этом году. Если на Рождество разыграется метель, то можно ждать хорошего роения пчел. Чтобы куры хорошо неслись, нужно было посадить колядников на порог. В Архангельской и Вологодской губерниях верили, что если звёзды горят ярко, а месяц, освещая поля, образует на них сияние, то год будет урожайный. В основном все приметы, были связаны с земледелием, так как это было одним из основных промыслов на Руси.

Так же в праздничные дни было принято гадать. Проводить гадания, было принято с вечера накануне Рождества до крещения. Считалось, что именно в эти дни девушки могут узнать свою судьбу, увидеть жениха и даже предугадать дату свадьбы. Считалось, что лучшим местом для гадания было, то где обитали черти и нечистые духи, например перекрёстки дорог, лес, в доме такими местами были баня, печь и хлев.

После принятия христианства церковь пыталась запретить обычаи колядования и поклонение языческим богам. Священнослужители и верующие обходили дворы, рассказывая о рождении Христа. Однако полностью искоренить традицию не удалось: во многих деревнях и городках Коляда продолжала отмечаться по старинному сценарию. Со временем, однако, эта традиция начала терять свои языческие корни. Именно на рубеже, когда воспоминания о языческом празднике Коledы постепенно угасали в народе, песнопения, исполнявшиеся в его честь, начали заменяться новыми — созданными в соответствии с христианскими нормами и традициями. Так

появились рождественские духовные колядки. А исполнители этих песен — колядники — получили новое название — христославы.

На территории России накануне Рождества колядовали все: и взрослые, и дети, но чаще всего колядовали разными группами: отдельно бабы с мужиками, отдельно подростки и дети, хотя встречались и смешанные группы. Считалось, что чем больше за день зайдет колядовщиков в дом, тем удачнее будет год, благополучнее жизнь. Начинали колядовать с рождественской ночи, сразу после богослужения, и продолжали исполнять традиционные песни до самого Крещения. Хозяева заранее готовили угощения в благодарность колядовщикам, те в свою очередь все полученное за день вскладчину, съедали вместе.

В отличие от языческого переодевания в звериные личины, «христославные» колядовщики ходили шествием с Вифлеемской звездой, что в традиции олицетворяло поклонение волхвов Младенцу Христу и сопровождалось пением рождественских колядок и тропаря Рождества. Среди традиционных христославных колядок есть и такие, которые не содержат рождественских сюжетов, а только являют собой пожелание благополучия и богатства хозяевам.

Ещё одним явлением в традиции исполнения колядок является вертеп — театрализованное действо, передающее рождественскую евангельскую историю средствами кукольного театра. В оригинале вертеп — это передвижной кукольный театр, трёхъярусный ящик с ширмой. Путешествующие артисты показывали представление, во время которого неоднократно исполняли колядки, каждая из которых обозначала появление того или иного персонажа, и только при появлении ангела — исполнялся рождественский тропарь.

Все колядные песнопения исследователи условно разделяют на «христославные» (рождественские) и «посевные» (языческие). Первые, песни о которых идет речь, непосредственно посвящены моменту Рождения Христа, встрече с волхвами, восхвалению Богородицы, вторые, чаще всего, исторически более древние, их тематика — языческий культ плодородия, земли, семьи, рода. Главное содержание таких песнопений — пожелания богатого урожая,

плодовитости скотины, благополучия в доме и семье хозяев. Более древние языческие колядки своей текстовой основой отражали зависимость человека от природных стихий и были обращены к ним, божествам, отвечающим за солнцеворот, дождь, ведь весь крестьянский уклад напрямую зависел от урожая.

Как уже говорилось выше, после Крещения Руси многие старославянские обряды стали запрещать, считая их греховными. В 1684 году царь Алексей Михайлович ввёл запрет на поклонение Коляде и колядование, а также практически на все проявления традиционной русской культуры — песни, пляски, гусли, гадания, катание на качелях, кулачные бои и другие обычаи. Вместо этого начали отмечать Рождество Христово. Однако после Октябрьской революции 1917 года советская власть запретила и его празднование, сместив акцент на встречу Нового Года с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ирония заключается в том, что Дед Мороз и Старик по сути являются древними славянскими образами — богом Велесом, покровителем «темной части года», зимы, мороза, снега, леса и ночи. Таким образом, даже в новых традициях прослеживаются древние исконные символы.

Праздник Рождества в России официально возродили в 1990 году. Сегодня в некоторых рождественских традициях легко узнать элементы древних празднований Коляды. Один из главных атрибутов праздника — восьмиконечный Колядник, при язычестве олицетворяющий солнце, превратился в Вифлеемскую звезду. В современной рождественской традиции продолжают звучать характерные песни, но уже с мотивами рождения Христа. Обычай дарить друг другу подарки также сохранился и отражается в рождественских традициях, как символ даров, преподнесенных родившемуся Иисусу волхвами. Сохраняется традиция накануне праздника убирать и украшать дом. В прошлом наши предки, готовясь к Коляде украшали дом, устилая его сеном и соломой для привлечения благополучия. Их же насыпали и под праздничную скатерть. Главные праздничные угощения Коляды, такие как кутья, имеют отголоски в рождественских сладостях во множестве культур.

К сожалению, традиция пения колядок в России почти исчезла. В большинстве российских деревень обычай колдовать, к сожалению почти ушел в прошлое, в городах эта традиция возрождается только в театрализованной форме. Конечно, исполнение христовых колядок – это не просто фольклорная традиция, они выражают живую веру во Христа, и она должна быть очень крепкой, чтобы проявляться во всех сферах жизни.

1.2 Отражение колядок в живописи русских художников XIX-XX вв.

Тема народных гуляний в творчестве русских художников 19–20 веков представляет собой значимый сегмент в русской живописи, где вопросы самобытности, социальной жизни и культуры находят свое отражение. Художники разных эпох по-своему интерпретировали эту тему, создавая произведения, которые одновременно являются документами времени и глубокими художественными высказываниями. Мы рассмотрим наиболее ярких представителей, их произведения, ключевые элементы стиля и значимость этих работ в контексте русской культуры [4].

Сюжет народных гуляний в русской живописи 19–20 веков раскрывалась через призму разных художественных стилей и подходов. Художники, обращавшиеся к этой теме, стремились передать не только внешнюю сторону праздников, но и их глубокий культурный, социальный и исторический смысл. Несмотря на общность темы, каждый мастер привносил в её изображение свои уникальные черты, что позволяет говорить как о единстве, так и о различиях в стилистике и подходах [18].

Рассмотрим общие черты в живописи:

1. Изобилие деталей. Художники часто уделяют внимание мелким деталям, создавая множество персонажей и сцен. Это помогает передать атмосферу веселья и активности, характерную для народных гуляний.

2. Яркая палитра. В изображениях гуляний используются насыщенные цвета, которые создают радостное и праздничное настроение. Яркие наряды, флаги, декорации — все это подчеркивает весёлую атмосферу.

3. Динамика и движение. Художники часто используют композицию, чтобы передать движение и жизнелюбие сцен. Позы танцующих и играющих персонажей создают ощущение активности и радости.

4. Тематические символы. Народные гулянья часто сопровождаются символикой, такой как элементы природы (цветы, солнце) или ритуальные атрибуты, которые подчеркивают локальные традиции и обычаи.

5. Композиция. Мастера живописи часто используют концентрические или радиальные композиции, направляя взгляд зрителя к центру действия, будь то танец, игра или празднование.

Отличия в подходах к изображению народных гуляний:

1. Эпохи и стили:

– В классической живописи народные гулянья изображены с акцентом на гармонию и идеальные формы, подчеркивающие эстетическую сторону праздника.

– В романтическом искусстве народные гулянья представлены с глубокими эмоциональными переживаниями персонажей и акцентом на свободе и страсти.

– Художники-импрессионисты часто сосредотачиваются на эффекте света и цвета, создавая размытые, но полные жизни сцены, передающие ощущение момента [13].

2 Социальный аспект. Некоторые художники используют народные гулянья как средство для критики существующего социального порядка,

подчеркивая классовые различия. В то время как другие могут сосредотачиваться на романтическом восприятии простого народного счастья.

3 Источники вдохновения. Художники могут черпать идеи из личных переживаний и воспоминаний, создавая более интимные и ностальгические образы. Другие же обращаются к этнографическим исследованиям для точного воспроизведения традиций и обычаев.

Тема народных гуляний в русской живописи 19–20 веков раскрывалась через разные стилистические и концептуальные подходы. Общими чертами для всех художников были интерес к народной культуре, реализм, динамика и эмоциональность. Однако каждый мастер привносил в изображение гуляний свои уникальные черты: Кустодиев идеализировал праздники, Маковский стремился к исторической достоверности, Рябушкин использовал стилизацию, Перов и Репин добавляли социальный подтекст, а Сычков подчёркивал радость и молодость.

Эти различия в подходах делают тему народных гуляний одной из самых многогранных и интересных в русской живописи. Через призму этой темы художники не только отражали внешнюю сторону праздников, но и раскрывали глубокие культурные, социальные и исторические аспекты жизни русского народа.

На рубеже 19–20 веков русские художники активно обращались к народному творчеству, стремясь понять и передать сущность жизнедеятельности народа. В отличие от передвижников, которые акцентировали внимание на социальных условиях жизни угнетенного народа, художники этого периода стремились постичь язык народа, его мысли и чувства, выраженные в искусстве.

Обращение к народному творчеству стало продолжением демократических принципов передвижничества. Художники стремились не только понять народ, но и сохранить вековые традиции, которые разрушались в условиях капитализма. Они удерживали и возрождали исчезающие художественные формы народного быта.

Одной из характерных особенностей изображений народных гуляний, и в частности колядок, в русском искусстве является многослойность и яркость сцен. Разнообразные элементы праздника — от танцев и игр до угощений и общения — обычно представляются в ярких цветах, с использованием насыщенной палитры [5].

Во второй половине XIX века, когда реализм был ориентирован на передачу правдивости, народные праздники, такие как Рождество Христово, Масленица и Пасха, служили идеальными объектами для изучения жизни простого народа.

Художники стремились показать не только сам праздник, но и повседневные заботы и радости крестьянского быта. Они часто пытались передать не только визуальное восприятие гуляний, но и их эмоциональную глубину. Изображения сцен народных праздников наполнены символизмом — персонажи не просто радуются, они олицетворяют культурное наследие и традиции. Передавая сцены общения, народных игр и танцев, художники подчеркивали единство и идентичность русской нации.

Многие русские художники черпали вдохновение из народного фольклора, вплетая в свои картины элементы мифологии и сказаний. Например, Виктор Васнецов создавал полотна, где народные гуляния переплетались с фольклорными мотивами [12].

Женские образы в народных гуляниях занимают особое место. Художники часто изображали женщин в традиционных народных костюмах, придавая большое значение их роли в утренних и вечерних праздниках.

Русские художники 19–20 веков использовали разнообразные стили и приемы для передачи атмосферы народных гуляний. Это было связано с широкими тенденциями того времени, включая реализм, романтизм и импрессионизм.

- Реализм. Художники, изображали народные гуляния, акцентируя внимание на простых радостях жизни.

- Импрессионизм. В работах некоторых художников начинаются проявления импрессионистических элементов. Этот стиль позволяет передать атмосферу праздничных гуляний живыми цветами и динамикой движения. Например, в картине Константина Коровина «Праздничные гуляния» (1930-е) импрессионистические техники используются для создания эффекта праздника, переданного через яркие цвета и свет (рисунок А.1).

В начале 20 века акценты в изображениях народных гуляний стали меняться. Художники, начали обращать внимание на социальные проблемы, демонстрируя не только радостные моменты праздника, но и трудности, с которыми сталкивались люди. В работах художников гуляния начали восприниматься как часть более широкой социальной реальности, отражая изменения, происходившие в России.

В 20 веке традиции народных гуляний продолжают развиваться и встраиваться в современное искусство. Художники, начали смешивать народные сцены с авангардными элементами, создавая новые формы выражения и интерпретации праздников. Это подчеркивало гибкость и изменчивость русской культуры, демонстрируя, как традиции могут адаптироваться к новым условиям [17].

Изображения народных гуляний в творчестве русских художников XIX–XX веков играют важную роль в понимании не только национальной культуры, но и социальных, исторических и культурных изменений, происходивших в этот период. Эти произведения передают дух времени, запечатлевая не только праздничное настроение, но и глубинные стороны народной жизни, взаимодействие человека с природой и обществом, а также отражают эмоциональную и культурную насыщенность российской традиции. Как важный элемент русской культуры, народные гуляния продолжают вдохновлять художников и исследователей, подчеркивая уникальность и богатство русского народа.

Борис Кустодиев является одним из самых известных художников, обращавшихся к теме народных гуляний. Его работы наполнены яркими

красками и эмоциональностью. Кустодиев с особым вниманием изображал праздники, передавая радость и веселье, царящие на гуляниях.

Полотна на темы праздничного провинциального быта отличаются особой, только для Кустодиева характерной яркостью, многоцветностью и жизненной достоверностью мельчайших деталей. Народные праздники и гуляния нашли свое отражение во многих произведениях художника разных лет. Еще, будучи учеником петербургской Академии художеств, Кустодиев темой своей дипломной работы выбрал картину на подобный сюжет. Он ездил по деревням, писал этюды – портреты крестьян, пейзажные зарисовки, жанровые сценки. К этой же теме относится и «Елочный торг» – произведение, созданное художником в 1918 году (рисунок А.2).

Воспевая быт и нравы русской провинции, Кустодиев удивительным образом сочетал живопись с устным и музыкальным фольклором — с песнями и сказками. Внимательный и вдумчивый зритель не только видит, но и «слышит» произведения художника. Созданная, скорее всего, по памяти, картина не имеет конкретного географического указания — это в целом Русь, а не какой-то конкретный елочный базар в Астрахани или Костроме. Действие на полотне происходит словно «в некотором царстве, в некотором государстве». Просторное небо и золоченые купола церкви возвышаются над суетливой людской толпой — среди этой пестрой массы можно найти кого угодно. Реальное удивительно сочетается с фантастическим: яркая сказка, наполненная живыми деталями, предстает перед нами. Художник, словно настоящий сказочник, подчеркивает все забавное и игрушечное в этом простом повествовании, скрывая за ним возможную серьезность. Елочный базар изображен как праздничное зрелище; пространство картины напоминает сценическую площадку. Расположение фигур кажется на первый взгляд хаотичным: изображение можно продолжить как вправо, так и влево. Отсутствие жесткой замкнутости композиции и ее своеобразная текучесть лишь усиливают общее впечатление.

Большое место отведено в этой жанровой сценке пейзажу – сказочными кажутся церковные купола на фоне заснеженного неба, в нарядные зимние одежды убраны ели – главный предмет торга на ярмарке. Мазок кисти по холсту художник делал легко, гладко, даже как-то деликатно. Большое значение придавал Кустодиев линии, рисунку, игре цветовых пятен. Светотень в данном случае не имеет большого значения, свет становится весьма условным. Локальные цветовые пятна образуют гармоничное декоративное целое. Закрытое облаками небо не имеет глубины, купола церкви интенсивны по цвету, благодаря чему разница планов сводится почти на нет.

С одной стороны, Кустодиевым подмечены и перенесены на холст подлинные типы русской провинции, передана реальная атмосфера предновогодней суеты и с другой – праздничный спектакль, костюмированное представление с красивыми декорациями разыгрывает перед нами сам художник. Радостное, ни с чем несравнимое чувство наполненности жизнью и движением пронизывает полотно. Жизнь в этом произведении видна повсюду: хлопочут, радуются и суетятся люди, в небе рисует свои затейливые узоры снежная зима, и все это действо окутывают свежим хвойным ароматом ели-красавицы.

Мир на картине Кустодиева подобен волшебному фонарю с постоянно меняющимися картинками – можно бесконечно наблюдать за его разнообразной, такой простой, немудреной и вместе с тем полной глубокого смысла жизнью. Голубые и нежно-белые краски картины умиротворяют, радуют, словно убаюкивают, создавая нежную и поэтическую атмосферу ожидания чуда в преддверии праздника – вневременную, всегда современную. Они напоминают нам, вечно занятым и куда-то спешащим, что все в этом мире прекрасно, что жизнь удивительна уже потому, что она есть жизнь.

Еще Борис Кустодиев любил изображать масленицу. Он нарисовал 16 картин на эту тему.

Впервые обратившись к данной теме в 1916 году с серией картин «Масленица» накануне революций и в разгар Первой мировой войны,

художник отражает беззаботную радость простых людей, прощающихся с холодами в еще полновесных зимних пейзажах (рисунок А.3).

В «Масленице» (1916 г.), которая сейчас выставлена в Русском музее в Санкт-Петербурге, пространство очень объемно. Картина будто наполнена зимним холодным воздухом, который сливается с закатным небом. Оно окрашено розовато-золотым предвечерним светом, разливающимся на лежащие под ним декорации праздника. Виднеются заслоненные снегом разноцветные фасады домов и церквей, уходящих вдаль.

Масленица становится основным сюжетом и в более поздних одноименных картинах 1919 и 1920 гг. Каждая из них выхватывает новую частичку праздника, чтобы представить ее публике. На картине 1919 год навстречу нам, входя в тень, по улице городка мимо театра и карусели несется лихая тройка и видны несколько других упряжек позади (рисунок А.4). В 1920 г. на передний план выносятся дети, катающиеся на санях вниз по скату, а золотая тройка под ярким солнцем несется позади, мимо все тех же аттракциона и балаганного театра [9] (рисунок А.5).

Его живописные произведения возвращают зрителей к традиционной русской жизни. Как на картинке рисуются счастливые катания на санях, ярмарочное веселье на морозном воздухе подходящей к концу зимы, такой же, как и любая другая, в противовес всем изменениям, которые происходили в стране и в жизни самого Б.М. Кустодиева в период написания полотен.

Борис Кустодиев был поистине сильным человеком, который преодолевая боль и лишения, создал неповторимые солнечные работы, наполненные радостью и надеждой. Яркие, выразительные и такие русские.

Далее мы остановимся на картинах, посвященных народным праздникам, созданных Ильей Ефимовичем Репиным. Он стал выдающимся художником, который в своих произведениях передавал простоту и искренность народной жизни. В работах Репина ощущается дух веселья и единства благодаря его мастерству в передаче эмоций и движения, например в картине «Вечорницы» (1881) (рисунок А.6). Момент народной жизни художник «подсмотрел» в

крестьянской избе, где собрались люди, увлеченные общим празднованием. На переднем плане изображены девушка и парень, увлеченно танцующие гопак — веселый и энергичный танец, с радостными лицами участников. Их поддерживают как парень справа, так и старуха рядом, которая с интересом наблюдает за молодыми. Кажется, что и зрители картины вовлечены в эту веселую вечеринку: гул голосов и звуки скрипки мастерски переданы Репиным на холсте. Эта работа была создана под влиянием французских импрессионистов, которые стремились запечатлеть мгновение — то, что происходит здесь и сейчас. Каждая фигура изображена четко и динамично, что делает картину похожей на стоп-кадр из хорошего фильма.

Еще один художник любивший обращаться к теме праздников, Соломаткин Леонид Иванович. Посещал классы Императорской Академии Художеств и получил малую серебряную медаль за картины «Именины дьячка» (1862) и «Славильщики-городовые» (1864), которых В. В. Стасов приветствовал как «чудесный свежий отпрыск федотовской школы» (рисунок А.7). Последний сюжет впоследствии неоднократно был повторен, известно не менее 18 авторских реплик, хотя первый вариант не сохранился [11].

В картине «В погребке на святочной неделе» написанной Соломаткиным в 1878 году изображает бродячих музыкантов (рисунок А.8). Талант — это бремя или дар, счастье или проклятие? Талант — это судьба. Самого художника и его героев талант не сделал счастливыми, но они с достоинством выполняют свое предназначение. Музыканты, изображенные на картине, знавали лучшие дни. Виолончель, на которой играет старик, — это инструмент профессионала, позволяющий музыканту претендовать на некую избранность, свидетельствующий об определенном уровне жизни, оставшемся в прошлом. Старика сопровождает мальчик, подыгрывающий ему на дудочке. По-видимому, ради этого мальчонки, заботливо укрытого теплым платком, старику приходится бродить с тяжелым инструментом из кабачка в кабачок, зарабатывая на хлеб. В помещении стоит елка, украшенная игрушками, а на

вешалке висят маски и маскарадные костюмы, придавая всему происходящему фантасмагорический оттенок.

Константин Маковский, представитель академической живописи, также часто обращался к теме народных гуляний. Его работы отличаются тщательной проработкой деталей и стремлением к исторической достоверности [8].

Монументальная картина, за которую Константин Маковский получил звание профессора Академии художеств «Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» (1869) (рисунок А.9). На картине Маковский мастерски использует композицию, чтобы передать динамику и разнообразие масленичных гуляний. На этом народном гулянье мы видим весь Петербург: от мальчишек-оборванцев и балаганных актеров до солдат и купчих в шикарных шляпах.

Фон картины заполнен архитектурными элементами Петербурга, что придает работе особую историческую ценность. Видны здания Адмиралтейства и другие знаковые постройки того времени, что позволяет зрителю ощутить дух эпохи.

Маковский уделяет большое внимание деталям костюмов и аксессуаров, что помогает передать социальный состав гуляющих. Здесь можно увидеть франтов в модных нарядах, купцов в салопах, актеров в театральных костюмах и простых горожан в повседневной одежде.

Цветовая палитра картины насыщена и разнообразна, что подчеркивает атмосферу праздника и веселья. Розовые оттенки зимнего солнца, яркие головные уборы, разноцветные костюмы и праздничные украшения создают ощущение радости и оживления. Контраст между яркими цветами и холодными тонами снега и неба придает изображению глубину и объем.

Маковский мастерски передает праздничную атмосферу, наполняя картину движением и жизнью. Каждый персонаж занят своим делом, создавая ощущение живого, дышащего пространства. Люди смеются, общаются и наслаждаются зимними развлечениями, что делает работу динамичной и насыщенной.

Несмотря на праздничное настроение, художник сохраняет реалистичность изображения: каждый персонаж и элемент композиции проработаны тщательно, благодаря чему зритель чувствует себя частью происходящего. В то же время картина несет символический смысл, отражая единство и многообразие русского общества того времени.

Так же к теме народных гуляний, в особенности святок и колядок, любил обращаться русско-украинский жанровый живописец Пимоненко Николай Корнильевич. Был членом Товарищества передвижных художественных выставок.

Его картина под названием «Колядки», показывает сцену празднования Рождества Христова в небольшой украинской деревне (рисунок А.10).

На первом плане зритель видит: небольшая группа людей с зажженной Рождественской звездой, сделанной из бумаги, внутри которой горит свеча, ходит по домам, прославляя родившегося Младенца-Христа. Двое молодых людей и маленький мальчик стоят у крыльца заснеженного деревенского дома, у которого ярко горят окна. Вечереет, зимнее небо затянуто низкими тучами. Дома укрыты пушистым снегом и утопают в сугробах. На заднем плане видны купола церкви и шпиль колокольни, прохожий спешащий домой. Горящий свет в избе создает ощущение тепла и уюта. Пахнет пирогами, которые выносит прислуга, а хозяева, стоя поодаль заворуженно смотрят на славильщиков, подпевая им. Дворовые собаки тоже здесь – они сопровождают веселую процессию радостным заливистым лаем.

Цвета на картине приглушенные, разбелённые, что передает атмосферу вечернего снегопада, и создает контраст с горящими теплым ярким светом окном и звездой.

Художник мастерски передает поэзию Рождества, тихий уют деревенского дома, извилистые деревенские улочки, запорошенные мягким снегом, морозный вечер. Теплый свет, льющийся из окон домов, создает праздничную атмосферу Рождественского чуда.

Также у Пимоненко есть еще одна картина с таким же названием «Колядки», но другим сюжетом (рисунок А.11). На полотне изображена группа молодых парней, с горящей Рождественской звездой, её держит мальчик на переднем плане. Они зашли в дом, и поют колядки, надеясь получить угощения. Мальчики одеты бедно, выглядят замерзшими. Звезда является центром композиции, ярко выделяясь на фоне серого интерьера и темных одежд колядующих.

Ф.В. Сычков прожил долгую и плодотворную жизнь, написал около шестисот картин. Главной тематикой творчества живописца была деревенская жизнь, сельские праздники, народные гулянья, зимние забавы молодежи. Огромное наследие мастера разошлось по всей стране и за рубеж. Его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях мира. А в начале 20 века были очень популярны красочные открытки, выпущенные издательством Ришар, являющиеся на сегодняшний день раритетом [10].

Картина Федота Сычкова «Масленица» — это яркий и жизнерадостный образ народного праздника, наполненный энергией, весельем и духом традиций (рисунок А.12). Художник, известный своими жанровыми сценами из крестьянской жизни, мастерски передаёт атмосферу масленичных гуляний, акцентируя внимание на молодости, красоте и радости простых людей.

Композиция картины динамична и наполнена движением. Художник изображает группу молодых девушек, которые поют частушки, что создаёт ощущение живого, непосредственного действия. Фигуры девушек расположены близко друг к другу, что подчёркивает их единство и общность. Их лица румяны, глаза блестят от радости, а улыбки передают искреннее веселье.

Цветовая палитра картины насыщенная и яркая, что характерно для народных праздников. Художник использует тёплые тона: красный, жёлтый, оранжевый, которые ассоциируются с солнцем, теплом и радостью. Народные костюмы девушек, украшенные вышивкой и узорами, добавляют картине декоративности и подчёркивают красоту русских традиций. Фон, выполненный

в более приглушённых тонах, позволяет фигурам девушек выделяться, создавая эффект «живого пятна» на полотне.

Картина Сычкова наполнена символами, которые отсылают к традициям Масленицы. Молодые девушки, поющие частушки, — это не только образ веселья, но и символ весны, обновления и молодости. Масленица, как праздник проводов зимы и встречи весны, всегда ассоциировалась с началом нового цикла жизни. Девушки на картине олицетворяют эту энергию обновления.

Второй день Масленицы, заигрыш, который, как предполагается, изображён на картине, был временем игр, забав и знакомств. Частушки, которые поют девушки, — это не только развлечение, но и способ выразить свои чувства, пошутить, привлечь внимание. Художник передаёт эту игривую атмосферу через позы и выражения лиц героинь.

Федот Сычков, как мастер жанровой живописи, уделяет большое внимание деталям. Народные костюмы девушек тщательно прорисованы: яркие платки, узорчатые юбки, бусы и ленты — всё это создаёт ощущение аутентичности. Художник передаёт не только внешнюю красоту, но и дух народной культуры.

Особое внимание стоит уделить лицам девушек. Они индивидуальны, каждая из них обладает своими чертами и характером. Это подчёркивает, что художник видел в своих героинях не просто «типажи», а живых людей с их эмоциями и историями.

Эмоциональный настрой картины — это радость, лёгкость и беззаботность. Художник передаёт ощущение праздника, когда все заботы отходят на второй план, а люди наслаждаются моментом. Улыбки девушек, их открытые лица и энергичные позы создают ощущение, что зритель сам становится частью этого веселья.

Картина Сычкова — это не только изображение конкретного момента, но и дань уважения народным традициям. Масленица как праздник всегда была важной частью русской культуры, объединяющей людей, дающей им возможность отдохнуть и повеселиться перед началом Великого поста.

Художник подчёркивает эту связь поколений, показывая, как традиции продолжают жить в повседневной жизни.

Картина «Христославы» 1935 год (рисунок А.13). На картине художник запечатлел деревенских ребятишек во время обычая колядования: в ночь под Рождество ряженые ходили по домам и пели славословия Христу или пожелания-колядки, а в ответ получали гостинцы или деньги.

Своей идеей и реалистичным исполнением картина «Христославы» близка к лучшим произведениям передвижников — художников из Товарищества художественных передвижных выставок, которые с особым состраданием относились к простому народу.

Полотно можно увидеть в Мордовском музее изобразительных искусств.

Константин Александрович Трутовский очень любил рисовать сюжеты, посвящённые бытовой жизни крестьян России и Малороссии. Он также иллюстрировал многие литературные произведения, включая работы Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова.

На своей картине «Колядки в Малороссии», созданной в 1864 году, Трутовский изобразил малороссийское село с многочисленными хатками-мазанками, возле которых стоят группы колядующих: среди них молодые парни и девушки, подростки и маленькие дети (рисунок А.14). Одна группка из трех человек – двух девушек и парня, дурачится и веселится, играя в снежки. Девушки тащат молодого парня на полушубке, тот в ответ шутливо отбивается от них. Рядом другая группка сгрудилась у открытого окошка, принимая от щедрой хозяйки рождественское угощение: свежеиспеченный каравай. Лица парней и девушек с детьми сияют от радости. Недоволен только маленький мальчик, который, видимо, хотел забрать угощение себе, а не класть его в общий мешок. Остальные дети дружно поют святочные песни, делая это очень старательно и сосредоточенно. Чуть поодаль колядующие стучатся в затворенное окошко дома, призывая хозяев отворить окошко и присоединиться к ним.

Вдали возвышается над заснеженным селом храм с остроконечным шпилем колокольни и куполами на фоне тёмно-синего ночного неба.

Цветовая палитра темная, выделяется только свет из окна мазанки, освещающий главных персонажей на картине. Основным источником освещения является луна, придавая голубой оттенок всей картине.

Михаил Маркианович Гермашев(Бубело) (1867—1930) — русский художник-пейзажист, иллюстратор детских книг. Любимыми темами картин М. Гермашева были зимние и весенние пейзажи средней полосы России.

Картины Гермашева находятся в собраниях ряда российских музеев (Музей Москвы, Третьяковской галереи, Русском музее, Самарском областном художественном музее, Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко и др.) и в частных коллекциях. Иногда появляются на аукционах.

Картина Михаила Маркиановича Гермашева "Со звездой", написанная в 1916 году, является ярким примером русского символизма и выражает глубокие чувства и философские идеи, связанные с выбором пути и поиском смысла жизни (рисунок А.15). На этом произведении изображена фигура молодого человека, который стоит на фоне ночного неба, усеянного звёздами. Главным элементом композиции является сама звезда, которая занимает центральное место в картине. Она светит ярко и контрастно, противостоя тёмному фону, создавая атмосферу надежды, мечты и вдохновения. Фигура персонажа, олицетворяющего, вероятно, стремление к высшему, светлому, смотрит в сторону звезды, как будто искренне ищет ответы на важные жизненные вопросы. Этот момент интроспекции и поиска смысла подчеркивает эмоциональную нагрузку произведения. Художник использует мягкие, но при этом выразительные линии, чтобы передать движения и эмоции персонажа. Тонкая игра света и тени, а также насыщенные, глубокие цвета помогают создать ощущение пространства и глубины ночного неба. Это передает атмосферу таинственности и величия вселенной. "Со звездой" Гермашева можно также рассматривать как метафору личного пути каждого человека,

стремящегося к своим собственным целям и мечтам. Картина является примером того, как искусство может отзывать в душе зрителя глубинные чувства, провоцируя размышления о жизни, мечтах и стремлениях. Она пробуждает желание исследовать внутренний мир, искать и находить своё место в бескрайних просторах жизни.

Ещё один пример картины посвященной святкам, авторства Станислава Бучкури «Катание на святках» (рисунок А.16). Картина погружает в атмосферу зимних праздников, полную веселья и задора. В центре композиции изображено народное гуляние, где люди наслаждаются зимними радостями на природе. На картине представлена сцена, в которой мужчины, женщины и дети активно участвуют в катаниях на санях. Яркие наряды персонажей добавляют живости и красочности изображению, создавая контраст с белоснежным покровом снега. Все фигуры полны движения и энергии, что создает ощущение радости и веселья. Улыбки на лицах людей отражают атмосферу праздника и единства. Фон картины заполняет зимний пейзаж: снежные холмы и деревья, покрытые инеем. Светящийся холодный зимний день создает особую атмосферу, которая символизирует надежду и веселье, характерные для этой поры года. С точки зрения художественных приемов, Бучкури использует разнообразные текстуры и яркие цвета, что позволяет создать детализированное изображение, которое захватывает внимание и передает чувство зимней сказки. Эмоциональное насыщение сцены и внимание к деталям делают картину не только зрелищной, но и наполненной атмосферой традиций, праздников и человеческой радости. Картина "Катание на святках" не только запечатлевает определенный момент времени, но и отражает культурные традиции русского народа, его любовь к праздникам и семейным сборам, а также способность находить радость в простых моментах жизни.

Еще одна картина Александра Бучкури посвященная праздникам, «Рождественский базар» написанная в 1906 году (рисунок А.17). На ней изображена предпраздничная рождественская ярмарка. Лавки с множеством

ярких товаров, ёлочный базар, и многочисленные горожане, пришедшие за покупками.

Все посетители базара, одеты нарядно и ярко, все улыбаются, здесь нет места грусти и печали.

В левой части картины показаны ёлки, главный атрибут праздника. Пушистые и яркие деревья контрастируют с белым снегом, а зелень прекрасно оттеняет красочные наряды людей и товары на полках.

На переднем плане мы видим лавочку с товарами для праздника, сладости, игрушки и украшения. Перед этой лавочкой стоят дети и любуются товарами, рядом с детьми мы видим статную женщину в шубе и меховой шапке, что говорит нам о ее высоком статусе, справа от женщины предположительно служанка или няня, так как мы видим что одета она скромнее.

Палитра полотна яркая и светлая, что вдвойне передает атмосферу Рождества.

Произведение Александра Бучкури пропитано искренностью, добротой и праздничным настроением. Картина с первого взгляда погружает в теплую, светлую, домашнюю атмосферу праздника Рождества Христова.

Работы художников 19–20 веков помогли сохранить и переосмыслить народные традиции и обычаи. Они не только отражают быт и душу народа, но и служат важным источником культурной памяти.

Народные гуляния в искусстве не всегда изображали идеализированную картину жизни. Часто художники вносили элементы критики, показывая контраст между праздной жизнью и тяжелой реальностью, что делало их работы актуальными и значительными.

Выводы по первой главе

В первой главе, посвященной сюжету колядок в творчестве русских художников XIX-XX веков, отчетливо проявляется динамика и многообразие этого народного праздника в визуальном искусстве. Колядки, как важная часть народной культуры, находят глубокое отражение в произведениях художников, которые стремятся запечатлеть не только сам процесс исполнения этих музыкальных ритуалов, но и особенности жизни крестьян, их традиции и быт.

Изучая творчество таких мастеров, как Бориса Кустодиева, Михаила Гермашева, Константина Туртовского и многих других, мы можем увидеть, как художники интерпретируют колядные обряды и народные праздники, придавая им не только эстетическое, но и социальное значение. Изображения колядок часто насыщены яркими красками, отражающими радость и единение людей, подчеркивая значимость этих обрядов как символов духовной культуры и общинной жизни.

Художники не просто фиксируют моменты праздника, они создают целые миры, в которых колядки становятся связующим звеном между поколениями, соединяя прошлое с настоящим. Этот жанр искусства позволил лучше понять и сохранить народные традиции, наполненные жизненной мудростью и укорененным чувством общности.

В течение этой главы также подчеркивается значимость контекста, в котором создавались эти произведения. Быстрые социальные изменения, происходящие в России в процессе модернизации и индустриализации, накладывали свой отпечаток на восприятие колядок и их отображение в искусстве. Художники становились свидетелями распада традиционных сообществ и стремления к сохранению исконных обрядов, что подчеркивало важность колядок как элемента культурной памяти и идентичности.

В произведениях этого времени можно заметить, как колядки приобретают новые смыслы, становясь символами не только радости и веселья,

но и тоски по уходящему в прошлое, утрачиваемому образу жизни. Например, в некоторых работах можно увидеть тонкую иронию или ностальгию, где простые радости колядок сосуществуют с тенью новых реалий, оставляющих людей в раздумьях о переменах.

Кроме того, художники активно экспериментировали с формами и стилями, что отражало возрастание интереса к фольклору в русской культуре. Это проявлялось как в использовании яркой и насыщенной палитры, так и в стремлении к увеличению эмоциональной глубины персонажей, что позволяло создавать более интимные и личные визуальные нарративы, основанные на общем народном опыте.

Заслуживает внимания и то, как различные художественные течения, такие как реализм и символизм, по-разному подходили к изображению колядок. Реализм стремился к достоверной передаче быта, показывая колядующих людей в их естественной среде, в то время как символисты использовали образы колядок для создания метафор и аллегорий, подчеркивающих духовные аспекты народной культуры. Таким образом, первая глава не только подводит итог исследования, но и открывает новые горизонты для дальнейшего исследования влияния колядок в искусстве. Мы видим, как эта тема глубоко интегрирована в культурный контекст 19-20 веков, и как художники использовали её для выражения своих собственных переживаний и отражения исторических процессов.

Это показывает, что колядки являются не просто фольклорным элементом, а важным культурным явлением, способным объединять поколения и служить мостом между прошлым и настоящим.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы

Выбор темы выпускной квалификационной работы был сделан не случайно. Праздников всегда с нетерпением ждут и взрослые и дети. Праздники помогают отвлечься от повседневных забот и окунуться в воспоминания, в детскую радость, в мир чудес, погрузиться в приятные хлопоты. Благодаря праздникам, создаются семейные традиции, остаются приятные воспоминания, согревающие в трудные времена.

Особое место в сердце верующих людей занимают православные праздники. Говоря о православных праздниках, о традициях и обрядах, важно помнить, что это национальное богатство. Культурные ценности, созданные нашими предками, выдержали испытание временем. Они стали основой национальной идентичности нашего народа и задача современных людей поддерживать и не забывать традиции, перешедшие к нам от наших предков.

Дети знакомятся с праздниками с самого младенчества, в кругу семьи. Ребенку праздник необходим для развития и выстраивания отношения к жизни, к людям, к осмыслению своего места в обществе. «Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои дни от праздника до праздника, как считаем мы свои годы от одного важного события нашей жизни до другого... И наоборот, тускло и серо было бы это детство, если бы из него выбросить праздники...» - указывал К.Д. Ушинский [10, с.57].

Праздники помогают ребенку развиваться всесторонне: и умственно и эстетически, и физически, и эмоционально. Ни один праздник не обходится без подготовки к нему, во время которой спланируется вся семья.

Картины русских художников изображающие жанровые сцены православных праздников вызывают у зрителя разнообразные чувства – от высоких, чистых, духовных, до грустных, щемящих, отрешенных, заставляя задуматься о суетности повседневной земной жизни и истинном смысле бытия [7].

Духовный ракурс позволяет по-другому посмотреть на искусство и увидеть сюжеты, о существовании которых ранее не предполагали. Художники создают собственное художественное пространство, наделяя его идеей, скрытым, глубинным смыслом, доступным для зрительского восприятия, используя христианский сюжет как важнейший смыслообразующий источник. Живописцы, оставаясь глубоко индивидуальными, создавая искусство, отражающее действительность, передают духовно-эмоциональную атмосферу времени, возводя христианские сюжеты на новую ступень творческого восприятия. Благодаря отражению образов православных праздников в живописных полотнах разных времен, до нас дошла образная история наших предков, духовный опыт[50].

Этот жанр предоставляет художнику огромное количество сюжетов для изображения, в котором автор передает собственное видение русского фольклора, наполненного разными событиями и персонажами.

Праздничные произведения обладают познавательной ценностью для учащихся в среднеобразовательных или художественных школах. Благодаря этой теме дети узнают не только особенности изображения человека и пейзажей, но и приобретут новые навыки в работе с разными материалами (например, гуашью), а также изучают законы живописи. В дидактических целях данный жанр живописи может рассказать ученику о правилах композиционного строя, светотени, линейной и световоздушной перспективе. Это делает выполнение выпускной квалификационной работы полезным в будущей профессиональной деятельности.

Для исполнения практической части ВКР была выбрана техника масляной живописи, что было сделано не случайно. В первую очередь такой

выбор аргументирован тем, что многие работы с изображениями праздничных сюжетов выполнены в масляной технике. Благодаря ей картине можно придать объем, глубину. Также масляная живопись позволяет художнику большие возможности в доработке картины во время высыхания. Использование масляных красок дает художнику более широкий спектр тональных переходов и оттенков.

Изучение литературы по теме ВКР, а также просмотр фильмов и роликов в Интернете расширило представление о проблематике и дало более глубокое представление о характере и особенностях изображения сюжета народных гуляний в живописи. Изучение источников литературы было проведено в два этапа. Сначала было первичное знакомство с ними, которое давало более широкое представление о теме и основном содержании источника, а следующим этапом становилось вторичное и более внимательное чтение, благодаря которому было проведено более глубокое исследование особенностей жанра.

Во время работы с данным жанром можно акцентировать внимание ребенка на чем-то конкретном, запоминающемся и ярком, что обусловлено подачей и определенным стилем описания праздников, а это является немаловажным фактором в работе с детьми.

В ходе работы над картиной отдельное внимание уделялось изображению людей, их эмоций и костюмов. Были просмотрены фото и видео для изучения русских народных, зимних костюмов. Для передачи атмосферы были изучены тематические исторические реконструкции, кинофильмы.

Для создания картины «Колядки» была выбрана техника масляной живописи, поскольку масло – это уникальный инструмент, позволяющий создать объемную и фактурную картину, передающую настроение сюжета и самого художника. Масляная техника, кроме всего прочего, является одной из востребованных техник среди многих художников уже на протяжении долгого времени. Эта техника позволяет смешивать краски и получать всевозможные оттенки для более четкой передачи настроения картины, также картины,

написанные маслом, более долговечны. Масляная живопись также позволяет использовать различные методы и приемы написания картин, что также сыграло большую роль при выборе материалов для создания картины.

Написание жанровой картины по теме «Колядки» – новый, но интересный и полезный опыт работы с жанром бытовой живописи. Главной особенностью взаимодействия с данным жанром является то, что для написания собственной картины необходимо ознакомиться с русским народным фольклором, к которому относятся колядки.

На современном этапе развития общества, такие жанровые работы не только интересны и взрослым, и детям, но и актуальны потому, что изучение особенностей жизни наших предков и их традиций помогает в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения. Народные обычаи, такие как колядки, помогают детям осознавать свои корни, формируют уважение к культурному наследию. Колядки – это не только яркий пример обрядового творчества, но и мощный воспитательный инструмент. Через колядки дети получают представление о родной культуре, приобретают навыки взаимодействия в коллективе, развивают творческие способности. Воспитание на основе народных обычаев, таких как колядки, позволяет гармонично соединить традиции прошлого с современными педагогическими подходами. Народные обряды, в частности колядки, воспитывают в ребенке духовно-нравственные ценности и культуру, закрепляет представление об исторических и национальных особенностях страны.

Колядки являются уникальным феноменом народной культуры, объединяющим в себе элементы обрядов, песенного творчества и театрализованных представлений.

Среди перечисленного также необходимо выделить, что данный жанр формирует в ребенке культурную идентичность, развивает творческие способности, развивает навыки работы в коллективе, способствует эмоционально-нравственному развитию.

Изображение народных праздников также развивают творческие способности и фантазию, т.к. ребенок, прочитав или услышав про праздник, может не только нарисовать описанный в тексте сюжет, но и разнообразить его собственными идеями и видением, что играет немаловажную роль для развития образного мышления и творческих навыков.

2.2 Этапы выполнения работы «Колядки» в технике масляной живописи

Первым этапом работы над художественно-творческой частью ВКР стала идея воплощения темы диплома, а уже после этого – работа над картиной «Колядки» в технике масляной живописи.

Прежде чем приступить к выполнению работы «Колядки» в технике масляной живописи, были изучены особенности работы с масляными красками и изображения народных гуляний в бытовом жанре, а также основные этапы работы маслом. В ходе изучения образов в бытовом жанре было выявлено, что они несут в себе особый характер и настроение, которое важно передать в самой работе.

Для создания композиции были изучены деревенские дома XIX-XX веков, выделены основные черты русской деревни того времени. Главная черта русской деревни – это избы, построенные из круглых неотесанных бревен, крыши у которых укрыты соломой, во дворе хлев, баня и амбар. Также для создания образа колядующих были выделены основные черты, присущие крестьянам XIX-XX веков. Одежда, от губернии к губернии могла сильно отличаться, особенно это касается парадной одежды, праздничной. Зимняя одежда крестьянина состоит из армяка, сшитого из толстого сукна, обычно серого цвета, длинной овчинной нагольной шубы, теплой шапки и кожаных рукавиц. Для обуви, служат лапти, плетенные из лык, и только более

зажиточные крестьяне носят кожаные сапоги. Крестьянки особой теплой одежды не имеют; их одежда состоит из синей понитковой юбки и верхней, довольно широкой, но не длинной одежды с широкими короткими рукавами, которую в разных местах называют различно: сарафан, шушпан, сермяга, ярмяк и пр. Зимой женщины надевают сверх юбки короткую шубу, шушун, и повязывают голову шерстяным платком. Обувь та же, что и у мужчин: лапти и онучи, а зимою валенки.

В работах других художников, изображавших зимние народные гуляния, можно заметить, несколько самых популярных сюжетов, а именно: Масленица, предпраздничные базары, колядки, и просто зимние забавы, такие как катание на санях, игры в снежки.

Анализируя литературные произведения, устный эпос, живопись, музыку и другие источники, можно отметить, что образ колядующих зачастую дополняется различной атрибутикой: музыкальными инструментами, Вифлеемской звездой, корзинами и мешками для подарков и т.д.

Изображение колядующих не сильно отличается от вида обычных крестьян того времени. В первую очередь главное отличие заключается в их внешнем виде. На колядки было принято наряжаться в разных животных, таких как медведь, коза, баран, птица, также некоторые примеряли образы нечистой силы: русалок, ведьм и т.д.; а также образы барины, еврея, цыгана и прочие. Для перевоплощения в животных люди надевали шубы наизнанку, делали маски из подручных материалов, украшали свои костюмы настоящими рогами или зубастой пастью. В итоге получалось нечто непонятное: и не человек, и не зверь, и не демон с перекрестка. Так же люди наряжались в костюмы шутов и скоморохов.

Изначально, для творческой работы ВКР, был выбран сюжет колядок, а в дальнейшем — выполнены композиционные поиски разных сюжетов. Рассматривался вариант сюжета, где колядующие выходят из церкви, после Рождественской службы и идут колядовать, но этот вариант показался не реалистичным, по причине того, что Рождественская служба заканчивается

поздно ночью (рисунок Б.1-Б.2). При дальнейшем изучении материалов по колядкам было решено остановиться на создании композиции, где колядующие находятся во дворе одного из домов, которые они посетили в процессе колядования.

На первом этапе практической работы над ВКР были выполнены эскизы, воплощался на бумаге эфемерный образ в реальный, продумывалась композиция, сопоставлялись основные массы с более мелкими; определялись линия горизонта, расположение основных персонажей (колядующих), продумывался пейзаж на заднем плане и детали, а также акценты (рисунок Б.3-Б.5).

Из нескольких набросков было необходимо выбрать наиболее удачный и интересный для дальнейшего воплощения на большом формате в материале.

На следующем этапе были выполнены тоновые эскизы, т.е. выделялись самый темный и светлый объекты на картине, анализировалось, как они влияют на композицию и восприятие зрителя (рисунок Б.6-Б.7).

Следующим этапом работы над картиной стала проработка деталей и атрибутов. Прежде всего, было важно проработать самих колядующих: их одежда, позы, эмоции; после прорисовка деталей дома.

Было решено выбрать горизонтальный формат.

Особое внимание в ходе работы уделялось пейзажу, изображенному на картине. В ходе работы над ним было решено изобразить на заднем фоне деревню и холмы.

После прорабатывания деталей и атрибутов, было важно уделить внимание заднему фону, передать время суток и погоду. Это обусловлено тем, что изображение окружающей среды в бытовом жанре живописи играет немаловажную роль и говорит о настроении, которое хотел передать автор картины.

За проработкой эскиза и его деталей, шел переход к цветным эскизам. Этот этап работы включал в себя поиск подходящей колористики, теплохолодности, передачи настроения с помощью цветовых пятен на картине.

Также быловажно показать воздушную перспективу, с помощью которой передавалась глубина изображения и пространство. По мере удаленности предмета или объекта на картине, его очертания теряли ясность, размывались и погружались в дымку (рисунки Б.8-Б.13).

Для дальнейшей работы над картиной был выбран горизонтальный формат работы – холст 100*80, мелкозернистый, лен, загрунтованный белым акрилом в 3 слоя. Для работы были использованы масляные краски нескольких фирм: «Мастеркласс», «Сонет» и «Ладога»; растворитель «Невская палитра» и кисти «VISTA-ARTISTA».

На картине изображена сцена колядок, действие происходит глубокой ночью. В центре композиции стоит группа колядующих – мужчины и женщины в традиционных нарядах, их лица светятся радостью. Они обращены лицом к зрителю. Стоят люди на фоне крыльца деревенского дома. Дверь дома открыта, из нее сочится теплый свет, в дверном проеме стоит хозяйка дома, провожающая гостей. Женщины одеты в нарядные костюмы и яркие платки, в руках у них корзинки для угощений. Мужчины так же нарядно одеты, у двоих мужчин в руках музыкальные инструменты, а третий несет символ Рождества, Вифлеемскую звезду. Звезда в руках колядующего ярко горит, контрастируя на фоне ночного пейзажа, освещая своим светом макушки людей (рисунки Б.14-Б.23).

На заднем плане стоят деревянные дома и сараи, утопающие в сугробах. Среди домов стоят покрытые инеем деревья. Линия горизонта находится выше середины холста, ее составляют заснеженные холмы. В небе сияют звезды и плывут легкие облака.

Сама картина «Колядки» была написана под влиянием русской академической школы живописи и представляет собой законченную работу, на которой изображен сюжет Рождественских колядок, в данном случае – в русской деревне XIX-XX века, в центре композиции расположен деревенский двор с колядующими, обращенными лицом к зрителю. Перед зрителем открывается вид на типичный русский, деревенский, зимний пейзаж:

заснеженный двор, на фоне деревни и холмов. Выделяются горящие окна домов, приглашающие колядующих зайти, и Вифлеемская звезда, как символ Рождества Христова (рисунок Б.24).

2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Колядки» для учащихся детских художественных школ и студий

Тематический план урока служит важным инструментом для педагогов, способствующий структурированию учебного процесса и превращающий его в логичное, последовательное и эффективное мероприятие. Он разрабатывается с целью четко обозначить цели и задачи урока, выделить основные этапы работы и обеспечить достижение учебных результатов. С помощью тематического плана учитель может организовать учебный процесс так, чтобы он был понятным и увлекательным для учеников, а также содействовал их творческому и интеллектуальному развитию.

Изобразительное искусство, в системе дополнительного образования, играет важную роль в развитии личности ребенка. Одной из ключевых задач, является эстетическое и нравственное развитие подрастающего поколения. Уроки изобразительного искусства играют важную роль в формировании у учащихся художественного вкуса, любви к окружающему миру и способности видеть красоту в повседневной жизни. Они способствуют развитию творческого воображения. Преподаватель изобразительного искусства должен помочь детям освоить основные ориентиры в понимании художественной и эстетической культуры нашей страны, а также воспитывать чувство патриотизма, что является одной из главных задач педагогической деятельности.

Для возраста 9–13 характерен ряд особенностей, среди которых необходимо выделить учебную деятельность детей и ее характеристики:

результативность, обязательность и произвольность. Обучение в художественных школах и кружках отличается не только особой социальной значимостью для ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми, а также оценкой проделанной работы и ее результатом. В результате учебной деятельности возникают психические новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать).

Тема изображения колядок для учащихся является необходимой, поскольку опирается не только на отечественную историю, но и на устное народное творчество, благодаря чему подрастающее поколение получает возможность лучше понять свою историю, развить любовь к творчеству и интерес к русской культуре.

Выполнение заданий, по изображению колядующих применяется на уроках в детских художественных школах для формирования навыков применения линейной и воздушной перспективы, построения и компоновки. На примере пейзажа, изображенного на заднем плане, изучаются законы перспективы, у учеников формируются соответствующие знания, необходимые при создании других композиций, в которых применяется линейная перспектива.

Также данные уроки формируют навыки изображения человека и архитектурных построек, например русской деревни, церковной архитектуры или города, которые изображает ребенок на своем рисунке. В программе по ИЗО под редакцией Ломова С.П. тема изображения образа Родины в произведениях изобразительного искусства представлена во 2 классе, а изображение бытовых сюжетов входит в программу 3 класса. В задачи данных программ входит знакомство с традиционными народными приемами декорирования, формирование представления о древних корнях народного искусства и значение символизма, помимо этого, в задачу данных уроков входит создание бытового сюжета с передачей настроения его главных героев [24, с.14].

Данная тема представлена в рабочей программе по ИЗО в 5 классе, под названием «Народные праздничные обряды». Целью данного занятия является формирование образного представления о народных праздниках, традициях и обычаях русского народа у учащихся. Развитие творческих навыков, образного представления, фантазии. Такие уроки воспитывают взаимную вежливость, воспитание коллективных качеств. Помимо этого, в программе также присутствует тема «Истоки народных праздников», задача которого заключается в воспитание интереса и любви к Всемирной истории и истории отечества, Родине, а также творческое восприятие мира, творческий подход к совершенствованию навыков.

В процессе апробации темы ВКР были разработаны планы-конспекты уроков. Уроки были составлены по двум темам: изображению рождественских колядок и сказочных героев на выбор. При выполнении рисунков и упражнений по данным темам, ученикам приходилось не только уделять особое внимание композиции, но и цвету, а также изображению особенностей анатомии выбранного персонажа.

Целью уроков по темам «Русские сказки» и «Рождественские колядки» выступило выполнение композиции по темам или изображение любимого сказочного персонажа.

Среди задач стоит выделить формирование умений по иллюстрации к сказкам на выбранный сюжет, грамотное расположение построения композиции на холсте или бумаге, развитие интереса к народным обрядам и сказкам, а также обращение внимания детей на хорошие и добрые поступки, т.е. – духовно-нравственное воспитание с помощью сюжетов и событий, происходящих в них.

На уроках дети использовали листы формата А3, карандаши, ластик, цветные карандаши, кисти и гуашевые краски. Перед началом урока все дети выбирали референсы, взятые из интернета и в дальнейшем – распечатанные на бумаге и расположенные на рабочем месте учеников. В качестве теоретического и методического материала на уроках использовались русские

народные сказки, рассказы о русских народных обрядах, иллюстрации других художников, картины Трутовского К.А., Репина И.Е., Сычкова Ф.В. и др. известных художников в данном жанре.

Составленные уроки были соотнесены с учебной программой и календарно-тематическим планом. Уроки проводились в 1Б,1В классах (10-11 лет) в МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова г. Тольятти. Результатом проведенных занятий стали рисунки, выполненные 9-ю учениками (рисунок В.1–7).

Для оценки успешности освоения учебных задач и достижения цели урока учениками, были подобраны критерии оценки детских творческих работ. Основными критериями были: расположение в листе и компоновка; органичность и целостность композиционного решения; степень сходства изображения с реальными зданиями и памятниками; умение применять основные средства выразительности графики (точка, штрих, линия, пятно); аккуратность исполнения.

Во время проведения урока и оценивания их рисунков, необходимо помнить об авторитете педагога, поскольку подлинный авторитет учителя должен быть основан на вере в учителя, доверию к нему. При этом крайне важно, чтобы учитель не забывал, что именно авторитет создает «педагогическую среду» и также формирует отношение и поведение учеников во время уроков [10, с.20].

В ходе работы у детей возникали наименьшие сложности с передачей цвета и композиционным расположением персонажей, а также детализированием рисунка. Все ученики справились с поставленным заданием.

Таким образом, проведенные уроки свидетельствуют о том, что тема изображения народных гуляний интересна детям. Она позволяет не только изобразить любимый праздник, но и дать волю фантазии, придумав собственный сюжет, а также помогает улучшить творческие навыки, глубже изучить отечественный фольклор, развивает интерес к истории своего народа, гордость и патриотические чувства.

Выводы по второй главе

Тема дипломной работы –создание сюжета«Колядок» в технике масляной живописи для детей младшего и среднего школьного возраста, обучающихся в художественных школах направлена на создание собственного рисунка, способствующего развитию творческих способностей, образного мышления и духовно-нравственного развития. Изучив материалы по теме ВКР, было выявлено, что изображение праздников в живописи привлекает и удерживает внимание детей, а также побуждает интерес и желание к творчеству.

Для наиболее детального изображения колядующих и передачи настроения картины, по теме были изучены различные статьи, а также были просмотрены кинофильмы, помогающие собрать целостный образ рождественских колядок, не выбивающегося из каноничных описаний.

Проведение уроков с детьми младшего и среднего школьного возраста с помощью живописи необходимо чтобы, во-первых, привлечь внимание к народной культуре и фольклору, а также заложить любовь к Родине, патриотизм, коллективизм, доброту и честность, добросовестность, трудолюбие и другим качествам, которые транслируются в народных праздниках из сюжета к сюжету. Помимо этого, проведенные занятия среди учеников МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова г. Тольятти способствовали развитию фантазии и эмоционально-чувственного мира детей.

Разработанные план-конспекты уроков по темам «Сказки» и «Рождественские колядки» можно использовать на занятиях в детских художественных школах или в общеобразовательных школах на уроках ИЗОв возрасте от 10 до 13 лет, поскольку в этом возрасте ребенок уже имеет необходимые навыки для наиболее красочного изображения любимых праздников или былинных героев.

Тема ВКР интересна для дальнейшего развития. Интерес обусловлен тем, что данную тему можно активно использовать на занятиях культурно-нравственного, развивающего и воспитательного содержания на уроках изобразительного искусства в художественных и общеобразовательных школах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рождественские колядки наполнены особым духом и символикой, восхваляющей не только празднование Рождества, но и духовные ценности, характерные для русского народа. В этих народных песнях заложен смысл добродетели русского человека. Каждая колядка представляет собой пожелание добра, света, процветания, счастья и изобилия, а также повествование о любви к родной земле и близким. Это делает колядки не только музыкальным, но и духовным наследием русского народа.

Сами колядки представляют собой уникальный мир ярких и запоминающихся художественных образов, побуждающих к словесному или художественному творчеству. Это связано с тем, что образ колядующих – запоминающийся и проработанный, отчасти таинственный, поскольку особенность, их костюмов заключалась в том чтобы человек был неузнаваем, что бы не привлекать злых духов.

При рассмотрении данной темы важно учитывать, что изначально образы богатырей собирались с помощью устного народного творчества, но начиная с XVI в. он начал переходить и в художественный. Все началось благодаря изобретению книгопечатания в Европе, а уже в дальнейшем – распространение напечатанных книг в Московское княжество. После этого книгопечатание появилось и в России, благодаря чему были освоены формы для печати гравюр, благодаря чему образовался лубок, на котором изображали богатырей и сказочных существ. Само развитие бытового жанра в искусстве пришлось на середину XIX в., когда этим жанром заинтересовались такие художники как Мясоедов Г.Г., Репин И.Е., Савицкий К.А., а в дальнейшем и Кустодиев Б.М., Сычков Ф.В., Пимоненко Н.К. и др. отечественные живописцы.

В дальнейшем данный жанр стал распространяться по территории России еще больше и, помимо живописи, затронул скульптуру и графику.

В рамках ВКР была выполнена работа над картиной «Колядки», в которой была предпринята попытка отобразить колядующих на фоне русской деревни. Для передачи атмосферы были изучены тематические исторические реконструкции, статьи и кинофильмы. Для наибольшей передачи настроения были использована техника масляной живописи, позволяющей передать настроение картины с помощью разных техник и смешивания цветов, для получения необходимого оттенка.

Помимо этого, в ходе работы над ВКР были разработаны планы-конспекты уроков ИЗО по иллюстрации праздничных сюжетов, которые можно использовать в художественных и общеобразовательных школах на уроках с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Подводя итог, можно сделать вывод, что цель ВКР была достигнута, а поставленные задачи – выполнены. Теоретический материал данного исследования может быть использован в качестве методического пособия для уроков ИЗО и МХК, а художественный материал – в качестве дидактического пособия на уроках по темам «Рождественские колядки», «Русские сказки».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андреева, Е. В. Народные гуляния в русской живописи: традиции и интерпретации / Е. В. Андреева. — Москва : Искусствоведение, 2021. — 256 с.
2. Белова, О. А. Культурные традиции в русском искусстве: от истоков до современности / О. А. Белова. — Санкт-Петербург : Культурная инициатива, 2022. — 312 с.
3. Васнецова, М. И. Тема праздника в творчестве Бориса Кустодиева / М. И. Васнецова // Искусство и культура. — 2023. — № 4. — С. 45–58.
4. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Искусство, 1977. - 264 с.
5. Голубева, О.Л. Основы композиции : учеб.пособие / О.Л. Голубева. - М.: Изобразительное искусство, 2001. - 120 с.
6. Григорьева, Т. Н. Методика преподавания изобразительного искусства: современные подходы / Т. Н. Григорьева. — Москва : Просвещение, 2020. — 198 с.
7. Громыко, М.М. Мир русской деревни / М.М. Громыко. — Москва: Молодая гвардия; 1991. — С. 319-324. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://patriotic-library.ru/book/id/46792> (дата обращения: 26.01.2025). — ISBN 5-235-01030-2. Текст : электронный.
8. Гудкова, Е. «Добрым людям на послушание» — Культура.рф. — URL: <https://www.culture.ru/materials/244761/dobrym-lyudyam-na-poslushane> (Дата обращения: 24.10.2024)
9. Дергачева, П. В.М. Васнецов. Фольклор и религия, картины, известные с детства, и работы, об авторстве которых мы даже не подозревали. — Poruski.me. — URL: <https://poruski.me/2020/03/10/01-vm-vasnetsov/> (Дата обращения: 03.11.2024)
10. Дивногорцева, С.Ю. Торетическая педагогика: учеб.пособие. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2004. — 195 с.

11. Дмитриева, А. С. Народные гуляния как элемент русской культуры / А. С. Дмитриева // Культурология: традиции и инновации. — 2021. — № 3. — С. 12–25.
12. Дьяконицын, Л. Композиция в живописи / Л. Дьяконицын // Художественный совет. - 2004. - № 4(38). - С. 15-17.
13. Ермолаева, Л. П. Русская живопись XIX–XX веков: сюжеты и символы / Л. П. Ермолаева. — Москва : Арт-пресс, 2022. — 304 с.
14. Жегалова, С.К. Русская народная живопись. — Москва.: «Просвещение», 1984. — 184 с.
15. Жуликов, А.В. Теоретические и методические основы преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях. — Каменск-Шахтинский.: ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж», 2016. — 261 с.
16. Иванов, К. А. Традиции и новаторство в творчестве русских художников / К. А. Иванов. — Санкт-Петербург : Академия искусств, 2023. — 280 с.
17. Кондакова, Г.О. Православные праздники как сюжет для творчества русских художников-живописцев / Г.О. Кондакова – Текст непосредственный // Молодой ученый. – 2023. - № 1 (448). – С.137-141. – URL: <https://moluch.ru/448/98527/> (дата обращения: 16.05.2025)
18. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 151 с. - ил. —(30.04.2024). - ISBN 978-5-8154-0358-1. — Текст : электронный.
19. Кочетова, Л.М. Кустодиевский мир русских ярмарок / Л.М. Кочетова, Я.В. Ситникова // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. — №4 (46). — С. 132–145.
20. Кузин, В.С., Ломов С.П., Шорохов Е.В., Игнатъев С.Е., Коваленко П.Ю. Рабочая программа по ИЗО: 5-8 классы. — М.: Дрофа, 2015. — 38 с.

21. Кузнецова, Е. В. Методические аспекты изучения народной культуры в школе / Е. В. Кузнецова // Педагогика и искусство. — 2022. — № 2. — С. 34–42.
22. Лазарева, Л.Н. История и теория праздников : учебное пособие / Л.Н. Лазарева. — Челябинск : Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2015. — С. 33-37. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492161> (дата обращения: 05.03.2025). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-94839-528-9. — Текст: электронный.
23. Лаптева, О. И. Народные гуляния в русской живописи: от реализма к модерну / О. И. Лаптева. — Москва : Художественная литература, 2021. — 192 с.
24. Ломов С.П., Долгоаршинных Н.В., Игнатьев С.Е. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочая программа. — М.: Дрофа, 2017. — 41 с.
25. Лубок – древнее русское искусство с заграничными корнями: суть, виды, жанры, история. — VeryImportantLot. — URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/lubok-vidy-zhanry-istoriya> (Дата обращения: 20.10.2024)
26. Морозов, А. В. Искусство и традиции: взаимодействие и взаимовлияние / А. В. Морозов. — Санкт-Петербург : Культурный центр, 2023. — 248 с.
27. Неонет, Н.Ф. Живопись : учебное пособие : [14+] / Н.Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (институт). — Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. — 75 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615> (дата обращения: 30.04.2025). — Библиогр.: с. 45. — ISBN 978-5-906697-22-6. — Текст : электронный.
28. Никитина, В. С. Тема Масленицы в русской живописи / В. С. Никитина // Искусствознание. — 2020. — № 1. — С. 67–78.
29. О композиции: сб. статей. - М.: Акад. художеств СССР, 1959. - 151 с.

30. Орлова, Т. М. Внеклассная работа по искусству: методика и практика / Т. М. Орлова. — Москва : Просвещение, 2021. — 176 с.
31. Панксов, Г.И. Живопись, форма, цвет, изображение: учеб.пособие для студ. высш. худ. учеб. заведений / Г.И. Панксов. - Москва.: Академия, 2007. - 144 с.
32. Петрова, Л. А. Народные гуляния в творчестве русских художников: учебное пособие / Л. А. Петрова. — Москва : Искусство и образование, 2022. — 144 с.
33. Попова, В. Н. Праздник как социокультурный феномен / В. Н. Попова. — Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2020. — 84 с.
34. Розов, А.Н. Русское рождественское христославление: материалы и исследование / А.Н. Розов, - СПб. - Русский фольклор, 1999. — С. 20-53.
35. Русакова, Т.Г. Урок изобразительного искусства в начальной школе: рекомендации по педагогической практике студентов ПиМНО / Т.Г. Русакова. — 2-е изд., стер. — Москва: Флинта, 2017. — 116 с.
36. Сидорова, Н. В. Традиции и инновации в русской живописи / Н. В. Сидорова. — Санкт-Петербург : Академический проект, 2023. — 320 с.
37. Смит, Рей. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники. — Москва.: Астрель, 2004. — 384 с.
38. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство: учебник для уч. 5-8 кл. Основы рисунка. — Обнинск.: Титул, 1996. — 138 с.
39. Сумцов, Н. Ф. Научное изучение колядок и щедривок / Н.Ф. Сумцов. — Киев : Типография А. Давиденко, 1886. — 32 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104510> (дата обращения: 05.06.2025). — Текст : электронный.
40. Терещенко, А. В. Быт русского народа / А.В. Терещенко. — Москва :Директ-Медиа, 2008. — Часть 2-7. — С. 1792-1876. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39835> (дата обращения: 05.06.2025). — ISBN 9785998919022. — Текст: электронный.

41. Усачев А. Прогулки по Третьяковской галерее. – Москва.: Азбука, 2022. – 55 с.
42. Ушинский, К.Д. Собр. Соч.: в 11 т. Т. 8, ч. 1. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. – М. – Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. – 774с.
43. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи. – М.: Флинта, 2012. – 152 с.
44. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479> (дата обращения: 30.04.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1394-5. – Текст : электронный.
45. Федотова, Е. А. Народные гуляния как сюжет в русской живописи / Е. А. Федотова // Культура и искусство. — 2021. — № 5. — С. 89–101.
46. Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / П.А. Флоренский, - Москва. : Прогресс, 1993 - 324 с.
47. Ходусова, Г.П. Методика преподавания изобразительного искусства. – Славянск-на-Кубани.: Филиал Кубанского гос. ун-та., 2018. – 74 с.
48. Широкова, И. В. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / И. В. Широкова. — Москва : Просвещение, 2020. — 210 с.
49. Яковлева, М. А. Народные гуляния в русской культуре: история и современность / М. А. Яковлева. — Москва : Культурная сфера, 2022. — 268 с.
50. Яркова, О. Н. Тема праздника в русской живописи: от классики до модерна / О. Н. Яркова. — Санкт-Петербург : Арт-вектор, 2023. — 296 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 - К.А. Коровин «Праздничные гуляния», 1930 г., Третьяковская галерея

Рисунок 2 -Б.М. Кустодиев «Ёлочный торг», 1916 г., Краснодарский музей им. Ф. А. Коваленко

Рисунок 3 -Б.М. Кустодиев «Масленица», 1916 г., Русский музей

Рисунок 4 -Б.М. Кустодиев «Масленица», 1919 г., музей-квартира И. И. Бродского в Санкт-Петербурге

Рисунок 5 -Б.М. Кустодиев «Масленица», 1920 г., санаторий «Узкое» Российской академии наук, Москва

Рисунок 6 -И.Е. Репин «Вечорниці», 1881 г., Третьяковская галерея

Рисунок 7 -Л.И. Соломаткин «Славильщики-городовые», 1864 г., Русский музей

Рисунок 8 -Л.И. Соломаткин «В погребке на святочной неделе», 1878 г.,
Государственный художественный музей Югры.

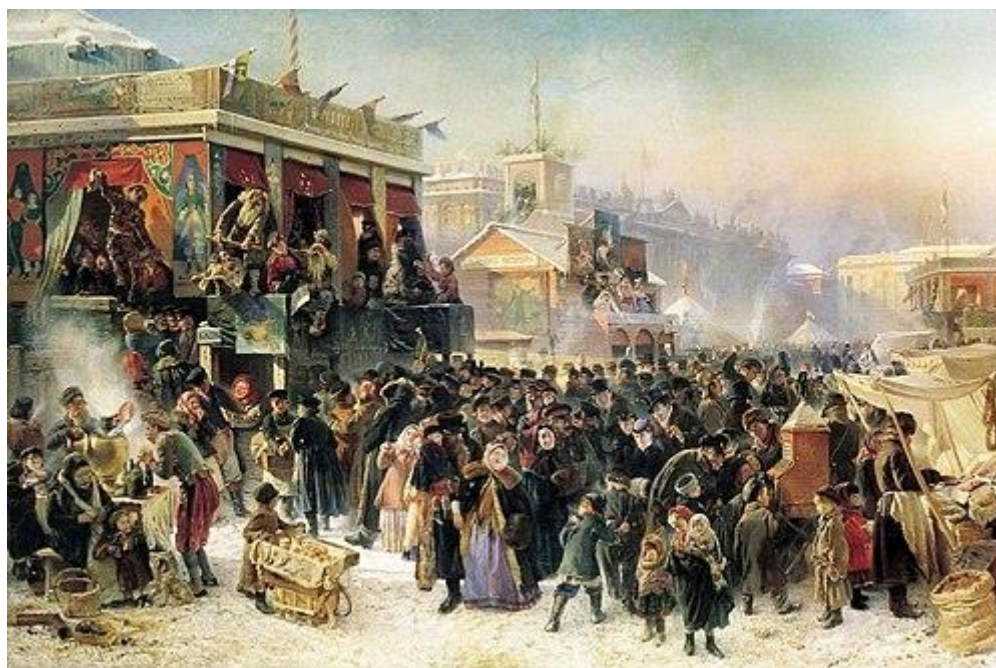

Рисунок 9- К.Е. Маковский «Народное гулянье во время Масленицы в Петербурге»,
1869 г., Русский музей

Рисунок 10 -Н.К. Пимоненко «Колядки», 1880 г., Херсонский областной художественный музей им. А.А.Шовкуненко

Рисунок 11 - Н.К. Пимоненко «Колядки», 1880 г., Донецком республиканском художественном музее.

Рисунок 12 - Ф.В. Сычков «Масленица», 1914 г., Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

Рисунок 13 - Ф.В. Сычков «Христославы», 1935 г., Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

Рисунок 14 - К.А. Трутовский «Колядки в Малороссии», 1864 г., Русский музей

Рисунок 15 - М.М. Гермашев «Со звездой», 1916 г.

Рисунок - 16 А.А. Бучкури «Катание на святках», 1916 г., Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского,

Рисунок 17 - А.А. Бучкури, «Рождественский базар», 1906., Воронежский областной художественный музей И.Н. Крамского

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Линейные эскизы

Рисунок 1

Рисунок 4

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 5

Тоновые эскизы

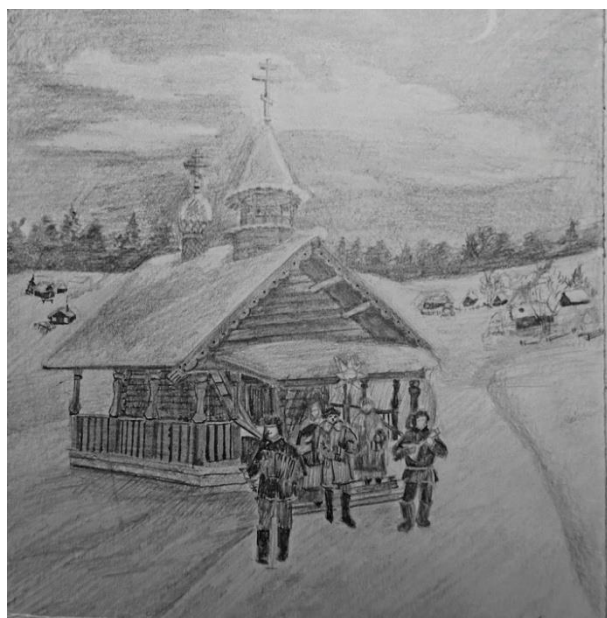

Рисунок 6

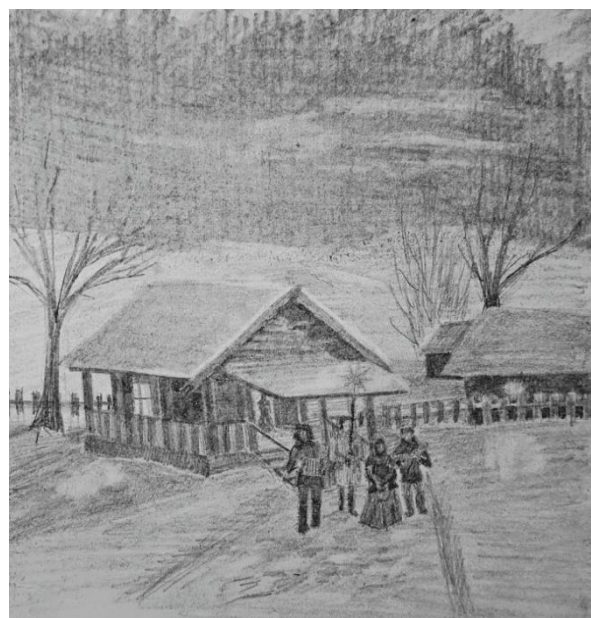

Рисунок 7

Цветные эскизы к «Колядкам»

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Этапы работы на холсте

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

Рисунок 21

Рисунок 22

Рисунок 23

Рисунок 24

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1 – процесс работы
ученицы над рисунком

Рисунок 2 – процесс работы ученицы
над рисунком

Рисунок 3 – процесс работы
ученицы над рисунком

Рисунок 4 – законченный рисунок

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

План-конспект занятия по изобразительному искусству №1.

Тема: Рождественские колядки

Класс: 1 (10-11 лет)

Тип урока: комбинированный

Вид урока: живопись

Цель:

- Познакомить учащихся с темой народных гуляний в русской живописи 19–20 веков;
- развить у школьников понимание связи искусства с культурой и историей;
- научить анализировать художественные произведения, выделяя их особенности и смысловую нагрузку;
- вдохновить учащихся на создание собственных творческих работ, связанных с темой народных праздников.

Задачи:

- показать нравственное и эстетическое богатство традиционной культуры;
- возрождение традиции русской национальной культуры;
- обогащение знаний учащихся о жизни наших предков;
- Изучить творчество русских художников, обращавшихся к теме народных гуляний (Б. Кустодиев, В. Маковский, Ф. Сычков и др.);
- познакомить учащихся с особенностями композиции, цветовой палитры и символики в изображении народных гуляний;
- развить навыки анализа художественных произведений;
- организовать практическую работу, направленную на создание тематической композиции.

Методы обучения:

Репродуктивный, диалогический, эвристический.

Форма проведения занятий: Фронтальная, индивидуальная, самостоятельная.

Оборудование:

Для преподавателя: методический материал, демонстрационный материал, компьютер, монитор, презентация по теме «Наступили святки-начались колядки».

Для учащихся: лист формат А-3, гуашь, кисти, палитра, баночка для воды, простой карандаш, стерка.

План урока:

1. Организационный момент (приветствие группы, проверка готовности к уроку) – (2 мин)
2. Актуализация знаний (определение темы и цели урока) – (3 мин.)
3. Сообщение нового материала (10 мин.)
4. Самостоятельная работа учащихся (1 ч.)
5. Просмотр и анализ детских работ (10 мин.)
6. Оценка результатов урока – (5 мин.)

Ход урока:

1. Организационный этап:

Преподаватель: здравствуйте! Садитесь. Вы готовы к уроку? Начинаем урок.

2. Актуализация знаний:

Сегодня мы познакомимся с историей возникновения праздников, традиций и обычаев нашего народа. Ведь это источник знаний о том, как в древности люди воспринимали мир. Нам надо не только знать, помнить, хранить, но и уметь самим соблюдать и исполнять эти традиции, обычаи. Мы, часто не отдавая себе отчета, являемся носителями древних представлений о мире. Почему существует традиция водить хороводы вокруг елки, надевать костюмы, маски, таким образом, превращаясь из обычных людей в волшебных, и даже в зверей – зайчиков, лисичек и т.д. на все вопросы мы постараемся найти ответы.

Какие зимние праздники вы знаете?

Ответы детей: Новый год, Рождество.

Учитель: правильно, а знаете ли вы, как раньше праздновали Рождество?

Ответы детей

Учитель: День Рождества Христова в церкви празднуется особенно торжественно. Храм украшают ёлками, зажигают лампадки. Это торжество длится 12 дней, с 7 января до 19 января, праздника Крещения. Время с Рождества до Крещения, называется Святками.

Всё это время было праздничным, в дом приходили ряженые- кто старый тулуп вывернет наизнанку, кто лицо сажей намажет или наденет маску- из мешка, из меха. Играли маленькие представления, сцены. Народ отдыхал и веселился. Обязательным рождественским увеселением были маскарады, карнавалы, ряженые, пляски, хороводы. Состоятельные люди устраивали благотворительные обеды для неимущих. На святки ездили в гости и принимали гостей, навещали близких, родных.

Самым известным обрядом празднования Рождества, является Колядование. Известно ли вам что-нибудь об этом обряде, участвовали ли вы в нем?

Ответы детей

Колядующие ходили от дома к дому, пели колядки, а взамен хозяева угощали колядовщиков зерном, стряпней: шаньгами, фигурным печеньем в форме коней, птиц, коров, называемым «козюльками», яйцами, конфетами, орехами, специально готовили детское лакомство «сырчики»- шарики из сладкого творога с изюмом, замороженные накануне Рождества. Считалось, что колядовщики, приносят в дом добро и благополучие.

Приступим к практической части.

3. Самостоятельная работа учащихся:

Необходимо придумать композицию на тему «Колядки», перед вами на доске представлены картины, посвящённые этому обряду. Постарайтесь в своих работах передать атмосферу праздника и веселья.

4. Просмотр и анализ детских работ;

5. Оценка результатов урока.

План-конспект занятия по изобразительному искусству №2

Тема урока: «Русские сказки», материал на выбор

Класс: 1 (10-11 лет)

Тип урока: комбинированный

Цель: выполнить иллюстрацию к любимой сказке или изобразить любимого персонажа.

Задачи:

Обучающие:

– формировать умение выполнять иллюстрации к сказкам на выбранный сюжет;

– располагать приемом грамотного построения композиции на бумаге.

Развивающие:

– развить интерес к сказочному творчеству, к русской культуре;

– развить графические навыки в передаче пропорций сложных по форме предметов;

Воспитательные:

– воспитать любовь к народным сказкам, к героям сказок;

– обратить внимание детей на различные поступки.

Тип урока: комбинированный;

Оборудование для учителя: ноутбук или компьютер, проектор или экран для вывода изображения, референсы с [pinterest.com](https://www.pinterest.com), принтер, бумага.

Материалы для учеников: листы формата А3, карандаши, ластик, кисти, краски (на выбор).

Структура занятия:

I. Вступительный этап (5–7 минут)

Подготовка к уроку, проверка готовности учащихся.

II. Основной этап (60 минут)

Беседа по теме, объяснение цели и задач урока,

Этапы выполнения практического задания (рисование морских обитателей на выбор)

III. Заключительный этап (20 минут)

Проверка готовности работ, анализ работ учеников, выставка работ.

Ход урока:

(Вступительный этап)

– Здравствуйте, ребята. Сегодня мы начнем наш урок с загадок. Это будет ключом к теме сегодняшнего занятия.

Склеена, сшита,

Без дверей, а закрыта.

Кто её открывает –

Многое знает.

(Книга).

– Правильно! Молодцы. А теперь следующая загадка.

Легенда, предание народное,

Ребята ее обожают.

Родители, если свободные,

Ее тебе на ночь читают.

(Сказка).

– И тема сегодняшнего нашего урока – русская сказка. Что же такое «сказка»? Это один из жанров фольклора или художественной литературы. Определить, когда люди начали сочинять сказки невозможно, потому что есть вероятность, что обычай передавать разные истории с помощью речи начались примерно в одно время, как человек научился разговаривать и имел достаточный словарный запас, чтобы сочинить целую историю. Особенность сказки в том, что ее сюжет

опирается на вымысел, в отличие от таких жанров фольклора, как былины, мифы, предания и т.д.

Под сказкой чаще всего понимают фольклорное (народное) произведение, которое создавали и передавали в устной форме. Позже появился жанр литературной сказки. У такого произведения есть один автор, она закреплена в письменной форме, а ее сюжет зачастую связан с фольклорной сказкой.

Сказки бывают разных видов: волшебные, сказки о животных и бытовые сказки. Вы все знакомы с каждым из данных видов сказок. Давайте подумаем, какая сказка относится к каждому виду. Но перед этим разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Волшебная сказка повествует о необычных событиях, в которых участвуют фантастические персонажи: Баба Яга, Кощей, Снегурочка, Морозко, Водяной и т.д.

Сказка о животных – это сказка, в которой главными персонажами являются животные. Например, сказка про трех поросят, лису и волка и т.д.

Бытовая сказка – это история, происходящая с обычными людьми в повседневной жизни. Здесь нет волшебства, чудес, фантастических героев и локаций. В ее основе лежит история человека, который попадает в нетипичную ситуацию, выходит из нее и получает награду. К таким сказкам можно отнести: Кашу из топора, Ямщик и купец и т.д.

А теперь...какие сказки вы можете отнести к тому или иному виду?

(Дети называют сказки и относят их в одну из категорий).

– Молодцы. Теперь, когда мы с вами смогли определить виды такого большого количества сказок, расскажите, какая сказка у вас самая любимая.

(Дети называют свои любимые сказки по очереди, объясняют, чем и почему она им нравится).

– Отлично. А теперь каждый из вас выбирает сюжет вашей любимой сказки или персонажа, какое-то действие и изображает его на вашем рисунке.

(Начинается практическая часть урока, на которой дети выбирают референсы и начинают работу. Когда время выходит – дети заканчивают

работать над своими рисунками. Проводится их анализ и выставка работ, на которой ребята могут посмотреть работы друг друга).