

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

Кафедра изобразительного искусства

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:
Серия графических работ «Виды Тольятти»

Выполнил студент
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Псеунок Даниил Давлетович
(Ф.И.О.)

(подпись)

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

(подпись)

Допустить к защите:

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства,
доцент, к. культурологии

(подпись)

М.С. Шилехина
(И.О.Ф.)

«___» _____ 20__ г.

Тольятти
2024

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

Кафедра изобразительного искусства

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

_____ М.С. Шилехина

(подпись)

(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент: Псеунок Даниил Давлетович

1. Тема: Серия графических работ «Виды Тольятти»

2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____

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

4. Содержание работы:

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

Глава 1. История становления жанра городского пейзажа в графике. 1.1. Графический пейзаж в творчестве русских художников XVIII-XX вв. 1.2. Городской пейзаж в графике русских художников XIX-XXI вв.; 1.3. Виды г. Тольятти в творчестве современных художников; Выводы по первой главе.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР; 2.1. Обоснование выбора темы ВКР; 2.2. Этапы работы над серией графических листов по теме ВКР; 2.3. Разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству на тему «Городской пейзаж в графике» для учащихся в системе дополнительного образования; Выводы по второй главе;

Заключение, выводы по работе, приложения.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы западных и русских художников XVIII – XX вв., поиски, эскизы по теме ВКР, серия итоговых работ «Виды Тольятти», работы учеников по темам разработанных уроков.

6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 2024 г.

Научный руководитель _____

(подпись)

А.В. Сорока

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

Д.Д. Псеунок

(И.О.Ф.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. История становления жанра городского пейзажа в графике	9
1.1 Графический пейзаж в творчестве русских художников XVIII – XX веков	9
1.2 Городской пейзаж в графических работах русских художников XIX – XXI веков.....	15
1.3 Виды г. Тольятти в творчестве современных художников	21
Выводы по первой главе.....	28
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы	29
2.1. Обоснование выбора темы ВКР	29
2.2. Этапы работы над серией графических листов по теме ВКР	32
2.3. Разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству на тему «Городской пейзаж в графике» для учащихся в системе дополнительного образования.....	36
Выводы по второй главе.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	46
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	51

ВВЕДЕНИЕ

Городской пейзаж является наиболее самобытным и увлекательным жанром живописи, данный вид выходит за привычные нам рамки такого понятия как «пейзаж». Художник, работая в этом жанре, изображает город со всей особенностью его архитектуры. Объекты городской архитектуры являются материальным свидетельством конкретной исторической эпохи, ее идеологии и социально-экономических отношений в обществе. Они являются частью истории города и несут информацию для молодого поколения. Где-то город вытесняет природу, а где-то - гармонично сочетается с ней. Главная задача художника заключается в том, чтобы найти баланс между изображением природы и города. На таких картинах всегда передан дух конкретной местности.

В городском пейзаже, как и в других жанрах изобразительного искусства, отражается наша действительность, чувства и мысли людей, любовь к природе.

Тема пейзажа детально проработана в учебных программах по изобразительному искусству и в программах, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Данная тема интересна и актуальна для любой возрастной группы и может применяться как на уроках, так и на внеурочных занятиях.

Изначально городской пейзаж, равно как и пейзаж природный, не был самостоятельным жанром. Он являлся частью композиции полотен, причем зачастую это были картины на библейские сюжеты или портреты известных людей на фоне пейзажа.

Открытие итальянскими художниками линейной перспективы в эпоху Возрождения стало важнейшим фактором для развития жанра городского пейзажа. Оно позволило художникам не просто рисовать объекты сами по

себе, а и пропорционально соотносить их друг с другом. Окружающий мир изображался во всей его многоликости. Так родился архитектурный пейзаж.

Современные художники передают настроение и динамику города с помощью заснеженных и дождливых мостовых, загадочного света фонарей, ярких огней рекламных билбордов, света фар мчащихся по дорогам машин и таинственных улочек с двориками.

Тема исследования актуальна тем, что привлекает внимание молодого поколения к архитектурному облику города. Социально-значимые объекты подчеркивают красоту мест, их колорит. Очень важна и актуальна тема в педагогике для обучения и формирования восприятия и мышления у детей, развития их творческого потенциала, эстетического воспитания. Тема графического пейзажа присутствует во всех программах по изобразительному искусству, является обязательной для изучения. В нем применяются смешанные техники, что расширяет творческое поле ребенка, позволяет создавать необычные, оригинальные работы.

Цель работы: выполнить серию графических работ с видами Тольятти и разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Городской пейзаж в графике».

Задачи работы:

- рассмотреть графический пейзаж в творчестве русских художников XVIII–XX веков,
- выявить особенности изображения городского пейзажа в графических работах русских художников XIX–XXI веков,
- рассмотреть виды г. Тольятти в творчестве современных художников,
- охарактеризовать этапы работы над серией графических листов по теме ВКР,
- разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Городской пейзаж в графике» для учащихся в системе дополнительного образования.

Объект исследования: городской пейзаж в графике.

Предмет: изображение пейзажей Тольятти в графике.

Методы исследования:

- анализ и синтез;
- индукция и дедукция;
- мысленное моделирование;
- восхождение от абстрактного к конкретному;
- идеализация.

Теоретическая значимость исследования. Исследование, представленное в данной работе, может быть применено для теоретического ознакомления с историей графики, техникой графики, методикой выполнения уникальной графики. Теоретический материал может быть использован на уроках в художественных учебных заведениях, в детских художественных школах, общеобразовательных школах.

Практическая значимость исследования. Данная серия работ может экспонироваться на выставках, украсить интерьер, а также послужить наглядным пособием в практической педагогической деятельности учителя.

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

Во введении представлена актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи работы, изложена ее структура.

В первой главе представлена история развития архитектурного пейзажа в графике, анализ творчества российских художников XVIII–XX веков, в частности художников Тольятти.

Во второй главе приводится обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы, последовательность выполнения серии графических работ «Виды Тольятти», а также разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству по изобразительному искусству на

тему «Городской пейзаж в графике» для учащихся в системе дополнительного образования.

В приложении представлены работы отечественных художников-графиков, картины современных художников, изображавших Тольятти, планы-конспекты разработанных уроков, творческие работы учеников.

Глава 1. История становления жанра городского пейзажа в графике

1.1 Графический пейзаж в творчестве русских художников XVIII – XX веков

Городской пейзаж является мотивом пейзажного жанра, однако самым концептуально отдаленным от остальных мотивов, в основном изображающих дику, нетронутую человеком природу естественных ландшафтов. В основе этого мотива лежит нечто противоположное традиционному пейзажу, более связанное с жизнью общества и человека, нежели природы [35].

Городской пейзаж имеет свою историю развития, свой путь, что определяет особенное отношение к методике его выполнения художниками, изучению искусствоведами и восприятию зрителями.

Развитие жанра городского пейзажа проходило в тесной связи с развитием основного пейзажного жанра, философской и идеологической составляющей эпох, а также с историей архитектуры как основного фактора наполнения форм городского пространства.

Философия и эстетика исторических эпох определяли 2 фактора развития городского пейзажа:

– формирование собственных задач и «заказов» на изображение природы и пейзаж, а это, в свою очередь, задавало новые тенденции всем подчиненным ему мотивам (сельскому, городскому, парковому, индустриальному и др.); пейзаж мог выступать в разных ролях - как исторический документ (это ныне является одной из функций фотографии), как «декоративно-смысловое сопровождение сюжетной композиции» [40],

как дополнительный инструмент в создании образов, портретов, как туристический проспект и даже как инструмент идеологической пропаганды;

– появление в новых стилях, что непосредственно влияло и на развитие архитектуры - одной из главных составляющих городского пейзажа; новые стили влияли не только на манеру исполнения графических и живописных изображений города, но и на сами объекты изображения в реальности - архитектуру, антураж и стаффаж [34].

Именно поэтому историю развития жанра городского пейзажа нельзя отделять от изучения философских и стилистических концепций, повлиявших на него, истории жанра пейзажа в целом и истории архитектуры.

Со второй половины XVI в. в древнерусском искусстве формируются новые требования к рисунку, помимо чёткости и слаженности рисунок должен быть правдоподобным. Эти зачатки реалистического подхода к рисунку, в основе которого лежало изучение натуры, встречаются в высказываниях Иосифа Владимирова и Симона Ушакова.

В XVIII в. появляются две знаменитые школы гравирования: Московская и Киево–Львовская, которые занимались оформлением книг иллюстрациями, выполненными с достаточным мастерством. В XVII в. начинает встречаться и гравюра на меди.

Несмотря на то, что изображения городской жизни мы можем видеть уже в средневековом изобразительном искусстве, городской пейзаж как тема и самостоятельный мотив сложился довольно поздно по европейским меркам только в XVIII в.

В 1767 году в Санкт-Петербургской Академии художеств был открыт класс пейзажа. Это положило начало развитию городского пейзажа в Российской империи. Первые гравюры с изображением Санкт-Петербурга появились во второй половине 18-го века. Особенностью создания ранних городских пейзажей в России был тот факт, что художники зачастую были

ровесниками архитектурных сооружений, которые они рисовали. Желая изобразить старинные здания на холсте приходилось ехать в Москву.

Первыми русскими пейзажистами были именно художники, изображавшие город и, как правило, графики. Это связано с влиянием итальянского искусства (ведута). Мотив городского, иначе его называют видовым, пейзажа начали развивать графики братья Зубовы, М.Г. Земцов, М.И. Махаев, живописец Ф.Я. Алексеев (его считают первым мастером городского пейзажа в Российской империи).

Настоящим мастером русского городского пейзажа считается Федор Алексеев. Будучи выпускником Санкт-Петербургской Академии художеств, Алексеев учился в Италии, где «заразился» любовью к городскому пейзажу у венецианских художников.

На картинах Алексеева Санкт-Петербург предстает в образе величественного, делового и аристократичного города (Приложение А, рис. 1). Художник сразу обращает внимание зрителя на прозрачную водную гладь Невы, которая в сочетании с чистым небом передает северную прохладу. Русский мастер сумел соединить на своих полотнах лирическое восприятие и документальную точность изображения «северной Венеции».

Не менее выдающимися художника жанра городского пейзажа были Борис Михайлович Кустодиев и Илья Глазунов.

В 1711 г. при Петербургской типографии Пётр I организовал светскую школу рисования, где учащиеся не только копировали оригиналы, но и рисовали с натуры. Для правильной организации методики преподавания рисования в этих учебных заведениях была издана книга И.Д. Прейслера «Основательные правила, или краткое руководство к рисовальному художеству».

Более обстоятельной и четкой методической разработки по учебному рисунку в то время не было, поэтому труд Прейслера в России использовался, как в общеобразовательной, так и в специальных

художественных школах. Следует отметить, что первые наши учителя–иностранцы стали использовать пособие Прейслера не как методическое руководство, а как книгу образцов для копирования. Видимо, учителям–иностранцам было сложно объясняться по-русски с учениками, и они просто заставляли своих воспитанников перерисовывать иллюстрации из книги И.Д. Прейслера. Это дало повод в дальнейшем исследователям назвать метод П.Д. Прейслера «копироваًльным», «догматическим», «вредным», «приводившим искусство рисунка к тупику» [12].

В 1758 по инициативе И.И. Шувалова в Петербурге была основана Академия трех знатнейших художеств живописи, скульптуры и архитектуры, где впервые стали серьезно обучать изобразительному искусству русских художников [5]. Предполагалось, что основным учебным предметом в Академии должен быть рисунок. Занятие рисунком всячески поощрялось. За лучшие учебные рисунки Совет академии выдавал авторам награды – малые и большие серебряные медали.

В период правления Петра I, в начале XVIII века, в России появляются первые графические изображения заводских зданий, которые выполняются в двух видах. Во второй половине XIX века в России, уже в общеобразовательных школах были введены уроки рисования предмета в пространстве – не может быть нарисовано вполне верно только посредством одного «талантливого глаза». Она требует строго точной проверки, основанной на самых точных приемах и правилах. Черчение и рисование начинается с изображения проволочных линий, углов, геометрических фигур и тел. В области графики второй половины XIX в. выделяется барон К.К. Клодт, учившийся в Париже у Порре и возглавивший в 1847 г. ксилографическую мастерскую [11].

Задачу копирования успешно решила Российская Академия художеств, выпускники которой не только грамотно рисовали и писали, но и сами составляли композиции на исторические темы. Копировались все жанры

графики, но наиболее сложной работой считалось воспроизведение сюжетной многофигурной композиции. Чтобы копия получилась убедительной, необходимо было граверам иметь элементарные общехудожественные навыки. Такие навыки можно было получить только в процессе натурной практики в рисунке, живописи и композиции.

К XVIII в. в искусстве России окончательно утвердились светские тенденции. Внесли свою лепту в развитие городского пейзажа рисунки архитекторов М.Ф. Казакова, Д. Кваренги, Ж. Де-Лабарта. Искусство начала XIX в. в России знает таких художников городского пейзажа, как А. Кадоль, А. Дюн, С. Дитц, Л. Бишбуа.

Графические пейзажи первых художников представляли собой топографические виды парков и величественных дворцов. Одним из последователей был гравер А. Ф. Зубов. Он выполнил альбом гравюр на 8 листах в его «Панораме С.-Петербурга» изображения «царствующего города Санкт-Петербурга» (Приложение А, рис. 2). В своих работах Зубов впервые в русском искусстве попытался передать воздушное пространство, смягчая свет и тень на дальних планах. Во времена Елизаветы были выгравированы по рисункам М.И. Махаева, двенадцать проспектов Петербурга, которые были помещены в альбом, изданный в качестве приложения к плану столичного города.

Под его руководством в Петербургской Академии в 1799 году возник класс ландшафтной гравюры, что позволило воспитать лучших мастеров русского гравировального пейзажа начала XIX вв. Основоположником графического пейзажа является современник Щедрина — Ф.Я. Алексеев. Его творчество занимает особое место в русском искусстве начала XX века. Он создал множество работ с видом на Петербург, в котором старался сохранить все его портретные черты без прикрас или искажений [6, с. 109].

На рубеже XIX века появились художники, увлекающиеся правдивой передачей природы. Большой вклад внес в русский пейзаж А.Г. Венецианова и

его последователи, которые изображали скромные и поэтичные уголки русской природы. Разные подходы к задачам пейзажа определили творческие пути А. К. Саврасова. Достижения художника подготовили появление такого явления как лирический интимный пейзаж, в котором эмоциональное состояние преобладало над сюжетом.

В развитие русского искусства Саврасов большую роль сыграл не только как художник, но и как педагог. Учеником А. Саврасова был И. Левитан. Пейзаж Левитана трагичен, художник отражал в своих картинах реалии жизни дореволюционной России. Уделял наибольшее внимание работе маслом, он оставил после себя и некоторое количество рисунков карандашом и набросков. Некоторые из них и являлись прообразами будущих больших картин.

В написании графических пейзажей особенно выделяются художественные признаки в творчестве художников конца XIX - начала XX века. У каждого мастера был свой неповторимый стиль. Исследование развития рисунка пейзажа от его зарождения до XX века показывает, что графический пейзаж развивался параллельно с живописью. На листе бумаги остаются изображения ландшафтов, которые уже не существуют. Дома у реки, скалы, зеленые луга, проселочные дороги вдохновляли художников всех эпох. Художники стремились передать свои ощущения и впечатления от пейзажа, а зрители могли увидеть мир глазами творца.

В творчестве русских художников начала XX века приобрел особую популярность городской пейзаж. Этому способствовал рост урбанизации, а также просветительная деятельность различных общественных организаций по сохранению памятников архитектуры. Подобная ситуация сложилась и в советский период со второй половины 70-х годов, а также в 80-е годы. Изучение и свободное использование традиций различных исторических эпох в это время повлияли на интерес к изображению архитектуры и преобладанию в пейзаже мотивов старого города [8, с. 98].

Большая коллекция графики XX века представлена в произведениях выдающегося отечественного художника Татьяны Алексеевны Мавриной. В работах Мавриной представлено разнообразие графических техник, таких как акварель, гуашь, смешанная техника (темпера, гуашь или темпера, гуашь, акварель), карандашные рисунки, рисунки тушью. «Загорский цикл» Т.А. Мавриной, отражающий ее мироощущение, стиль и приоритеты в искусстве, начал формироваться в 1940-х годах. Одной из известных работ этой серии является «Качели» (Приложение А, рис. 3). В работах 50-х годов художницы представлен «сюжетный ряд», включающий «сказочно увиденный» ансамбль Лавры, Пятницкий монастырь, старый город и его жители. Листы 1960-1970-х годов также выразительны и свободны в рисунке, композиции и цвете.

1.2 Городской пейзаж в графических работах русских художников XIX – XXI веков

На рубеже XIX и XX вв. графика обретает второе дыхание в России. Русская школа XIX–XXI веков также внесла нововведения в технику рисунка. Виртуозно владели техникой рисунка О. Кипренский, К. Брюллов. Рисунки А. Лосенко, А. А. Иванова, И. Репина и многих других русских мастеров дают представление о различных приёмах использования графических материалов.

В XIX в., веке романтизма, сохранялся интерес к руинам великих городов как памятникам прекрасного Средневековья. То есть имела место традиция «сочиненного» пейзажа - написанного не строго с натуры, существующего сюжета, а скорее придуманного в мастерской художника, составленного и исполненного по представлению.

Середина и конец XIX в. меняет романтические настроения, возникает актуальный и социальный жанр критического реализма. Художники

изображают жанровые сцены, реалии современного города - убежища для всех социальных слоев. Художник и город вступают в диалог (Г. Доре, О. Домье). В России - В.Е. Маковский, В.Г. Перов, А.П. Рябушкин, К.А. Савицкий.

Посвятил свое творчество истории Москвы XVII в. Аполлинарий Васнецов. Картины с изображением Кремля, не входят в отдельный цикл, объединенный одной идеей, стилистикой написания или временным отрезком. Они создавались на протяжении всей жизни художника и показывали тот или иной кремлевский ракурс, начиная с момента его основания. Эта тема просматривается на более полусотни полотен, а ведь есть еще и эскизные наброски, черно-белая графика (Приложение А, рис. 4).

В 1890-1924 гг. огромное влияние на развитие русского городского пейзажа оказали художники объединения «Мир искусства»: А.П. Остроумова-Лебедева, А.П. Бенуа, Н. Лансере, М.В. Добужинский, Б. Кустодиев, Л.С. Бакст, К.А. Сомов и др. Пасмурное, декадентское, серое настроение является доминирующим для пейзажей того времени и отражается в освещении, колорите и сюжетах.

Творчество А.П. Остроумовой-Лебедевой, М.В. Добужинского констатирует, что город стал для человека вторым лицом. Однако для них характерно различное философское восприятие одного и того же города. Тема города стала также одной из ведущих в творчестве Добужинского М.В., который в графических пейзажах сумел передать свое восприятие Петербурга. В своих работах он не стремился к топографической точности или детальной проработке архитектурных элементов зданий, для него было важно передать уникальную атмосферу места, особенность места, попавшего под его взор города. В работе «Петербург. Обводный канал», 1902 г. ((Приложение А, рис. 5) изображенное здание, вполне конкретно. Это один из корпусов Измайловских армейских складов, построенных на берегу Обводного канала. На рисунке «В ротах» (Приложение А, рис. 6) художник

запечатлел ту самую улицу, где они снимали квартиру: «На углу нашей 7-ой роты и Измайловского проспекта стоял старинный верстовой столб в виде обелиска, который придавал особую ноту этому пейзажу и слабо, но утешал» (Добужинский. Воспоминания. С. 189). В пейзаже создан острый контраст благородного и повседневного, который неизменно присутствует в работах Добужинского, посвященных городу: «Петербург всем своим обликом, со всеми контрастами трагического, курьезного, величественного и уютного действительно единственный и самый фантастический город в мире,» — писал художник. В работах М.В. Добужинского мы видим «город-спрут», противостоящий человеку, обрекающий его на гибель» [1, с. 13].

Творчество же А.П. Остроумовой-Лебедевой выявляет более спокойные, «исследовательские» настроения в изображении любимого города. Остроумову-Лебедеву А.П. считают главным мастером городского пейзажа.

Архитектурный пейзаж Петербурга и его окрестностей решительно преобладает в творчестве Остроумовой-Лебедевой. Например, работа «Осень в Петрограде», 1916 г. или «Вид на Неву от Академии художеств», 1912 г. (Приложение А, рис. 7, 8). Она внимательно изучала город во все времена года и в разных условиях освещения, выискивая отчетливую выразительность архитектурных форм. Художница много путешествовала. Везде, где бы она ни побывала, писала акварелью с натуры пейзажи и особенно часто памятники архитектурной старины.

Также замечательны акварели Анны Петровны, посвященные городкам России. Вот что она пишет про Павловск в книге своих воспоминаний: «Свое внимание я обратила на те места Павловска, где, мне чудилось, дух человека и творческие силы природы наиболее четко создали ряд прекрасных построений. Деревья на фоне неба и земли служат материалом для них. Дворец, храмы, мостики, скульптура являются только некоторой деталью этих великолепных, вечно живых декораций...» [37].

Революции 1905 и 1917 гг., становление советской власти также добавили сюжетов для городского пейзажа на много лет вперед. Сцены исторических событий страны не могли иметь иных декораций, чем две столицы государства - Петербург и Москва.

Стилистическим направлением западного изобразительного искусства XX в., повлиявшим на русское, которое подарило новое восприятие пространства, времени, формы, а значит и прекрасного, создало новую романтику технократического прогресса, оформило новые векторы развития искусства на многие годы вперед, был футуризм. Футуризм повлиял в большой степени на архитектуру и скульптуру - на облик городов, а значит и на способ их видения и изображения. В манифесте Сант-Элиа говорилось: «Мы должны изобрести и перестроить Футуристический город как огромную взволнованную верфь, подвижную, мобильную и динамичную в каждой детали, а Футуристический дом должен быть как гигантская машина...» [5, с. 170]. Явление футуризма характерно для искусства Италии и России 1910 - начала 1920-х гг.

Футуризм, в свою очередь, повлиял на советский конструктивизм, который характеризовался минималистичностью, лаконичностью и монолитностью формы. Как правило, в 1920-1930-х гг. в этом стиле возводились дома быта, дворцы труда, клубы рабочих, дома-коммуны. Далее в истории архитектуры выделяется постконструктивизм как советский вариант ар-деко и переход к стилю сталинского ампира, который доминировал в советской архитектуре вплоть до 1950-х гг.

Советское искусство 1930-х гг. также интересовал индустриальный пейзаж, которого не знало дореволюционное русское искусство. «Индустриальное понимается как естественная среда, сложившаяся или складывающаяся по своим, присущим именно ей законам прекрасного» [7]. Интерес к индустриальному пейзажу обусловлен идеологической составляющей советской эпохи. Советский индустриальный пейзаж

рассказывает зрителю о социалистической реконструкции, развернувшейся на просторах необъятной страны. Пейзажи тех лет пропитаны жизнеутверждающей энергией, создающейся посредством контрастного, солнечного освещения.

Советские художники-графики, избравшие городской пейзаж одной из основных тем своего творчества: М.В. Маторин, А.И. Кравченко, В.Д. Фалилеев, И.А. Соколов, В.А. Фаворский, Э.Б. Бернштейн (Приложение А, рис. 9, 10). Особым периодом для советского искусства стала пережитая Великая Отечественная война. Послевоенная реконструкция крупных городов страны была еще более интенсивной, чем в 1930-х гг.

В 1960-1970-е гг. в советском искусстве также присутствует жанр городского и индустриального пейзажа, однако меняются философские акценты. Художники 1930-х гг. восхищались развитием техники на просторах страны, а в 1960-1970-е гг. ставят под сомнение положительное влияние этих процессов на экологию и человека. Для искусства этих лет также характерно обращение к «жанру в пейзажа», в том числе городскому. Пейзажи густонаселены деятельными людьми - изображены производство, город, сельское хозяйство.

Последние десятилетия существования СССР стали яркой страницей в истории его архитектуры. Эти годы принято воспринимать как время торжества типовых, однако относительно недавно историки искусства оформился термин «советский модернизм 1955-1985 гг.».

Для русского и советского изобразительного искусства вообще и городского пейзажа в частности характерно, что в наиболее яркие, жизнеутверждающие периоды истории своей страны художники обращались чаще к образу Москвы, южных городов, а в годы кризиса и упадка - к Петербургу и заброшенным усадьбам. Это может говорить о том, что каждый город имеет отличный от остальных характер, эмоциональный, психологический вектор. Это проявляется в характерном колорите,

освещенности, ритмах, масштабности планов и объектов, преобладании одних архитектурных стилей над другими. Все большие стили имели разное развитие не только в разных странах, но и разных городах одного государства, например, развитие стиля модерн в Москве и Петербурге.

Время дарит художникам новые темы в изображении города. Так, до конца XIX - начала XX в. город изображался в летописном, бытовом значении, как сюжетный и живописный объект, т.е. выступал в «пассивной» роли, затем город в действительности и на картинах художников «ожил», превратившись в самостоятельного героя. По мере развития города как культурного явления развивается и городской пейзаж. Созданные человеком, города воспитывают новые поколения людей - город превратился в самостоятельный механизм, а городской мотив - в самостоятельный жанр.

К XX в. городской пейзаж начал показывать и обратную сторону города как явления, как декораций человеческой жизни - не столь благополучную, маргинальную, однако правдивую и не менее интересную.

Путь развития графического искусства был трудным, но при этом можно с уверенностью сказать, что графика, всегда была не просто видом искусства, а его основой. В начале XX века, уже в Советском Союзе, значение графических дисциплин было поднято на новый качественный уровень. При ВУЗ-ах организовывались самостоятельные кафедры, объединившие все виды графических дисциплин.

Они решительно возвращаются к свободному и быстрому рисованию пером или кистью, подчеркнуто экспрессивному и пластичному, в самом ритме штрихов, в движении линии несущему эмоциональный заряд, своего рода графическую интонацию.

В том, что они делали тогда, было много чисто полемического запала. Ведь им приходилось еще отстаивать не только на словах, но и на деле право на существование в книге и легкого рисунка пером, и свободного рукописного шрифта заголовков, и индивидуального острого почерка, и

ассоциативного, не прямого хода мысли художника, и преувеличения, и недосказанности, и гротеска [25].

В начале XX века художники всё больше обращаются к фрагментарности архитектурного, уходя от вырисовывания всех памятников в целом. Распространяется сочетание двух пространств – фрагмента внутренней архитектуры и ландшафта за его пределами.

В свою очередь появление больших мотивов в архитектурной графике привело к выявлению поджанров: городской и сельский, садовый и парковый, морской и речной, культовых сооружений и индустриальных видов. Городской пейзаж включает в себя и исторические части города, и зоны массовых застроек, мегаполисы, малые города.

1.3 Виды г. Тольятти в творчестве современных художников

Город – одна из ключевых тем изобразительного искусства, питавшая его на протяжении многих веков, давшая множество идей: от формальных находок до социально-этического смысла искусства. Однако, в последнее время, а точнее уже несколько десятилетий, архитектура города едва ли считается интересным сюжетом для работы художника. Героем картины стали «продукты» городской реальности: урбанистическая атмосфера, ситуации, чувства.

Не стал исключением и Тольятти. Прежде всего, отметим творчество художника, на картинах которого чудесным образом сочетается чудеса природы и архитектурные, рукотворные, творения – Константина Горбатова (Приложение А, рис. 11).

Для Тольятти, Горбатов является единственной фигурой европейского масштаба в искусстве живописи, мимо которой в новом российском

контексте пройти уже нельзя. Его имя в стране, даже в Самарской губернии, мало кому известно. Вопросы современной культуры повседневности, ментальности территории, культурной идентичности, формирования чувства Родины, которыми задаются сейчас власти на различных уровнях, можно «увидеть» и проследить в творческом пути художника Константина Горбатова (Приложение А, рис. 12). Несмотря на сложное и опасное время, из-под его кисти рождаются пейзажи русских городов и просторов.

В тольяттинском музее хранится колоссальная коллекция творческого наследия, объединяющая свыше 700 шедевров графики, живописи, декоративно-прикладного мастерства и скульптуры. Отображены в ней работы 70 мастеров, по ключевым направлениям современного художественного процесса, где преобладают реалистические и абстрактные стили. Со временем меняющиеся концепции и картину мира преобразовали и изобразительное искусство, обусловив возникновение новейших тенденций, что отражено в творениях художников различных эпох. Как и в своё время город на берегах Волги, Тольятти, сопоставляющийся с обыденностью начала прошлого столетия и ошеломляющим разнообразием сегодняшнего дня, свидетельствует о неизменных трансформациях ландшафтов и дефиниций территорий. Эти преобразования непосредственно влияют на искусство, создавая таким образом новую палитру визуальных изображений, воплощенных в художественных работах, включая те, что относятся к нашему времени.

Отражая эстетическую картину Тольятти, данное собрание творений искусства демонстрирует динамичное развитие стилистик и жанров, начиная с пышущей переменами семидесятых и достигая современных дней. Работы авторов тольяттинской школы, особенно примечательные мастерски созданными изображениями волжских просторов - величественной Волги, живописных Жигулёвских гор, деревенских идиллий Зольного и Ширяево, а также зелёных лугов Бахиловой поляны и городских пейзажей, существенно

обогащают коллекцию, при этом не теряя индивидуализма. Значительное место в творческой летописи восьмидесятых, девяностых годов заняли многообразные организации: от Союзов, объединяющих художников России в целом и Тольятти в частности, до нишевых и эксклюзивных коллективов, в том числе клубов ветеранов, альянсов подобно «Палитре» и «Пантеону», а также инновационных творческих ассоциаций «Журмарин» и «Солярис».

Тема свободы, обновления, новых перемен сквозит в работе заслуженного художника России Валерия Филиппова «Свежий ветер» 1987 г. Ветер – главный герой картины, он здесь повсюду – и в рвущихся цветных флажках на мачтах корабля, и в бегущих по синему небу облаках-барашках, и в криках чаек, и в выходящем из трубы снопе серого дыма (Приложение А, рис. 13).

Произведения авторства Валерия Бузина, коренного волжанина, олицетворяет оптимизм и поиски новизны. Несущееся через двадцать лет после её создания, изображение на полотне застывает в окрестностях тольяттинского водного узла, даря картине особый пыл. Вдохновения художника - могучая Волга с её залитыми берегами, грациозно очерченными Жигулевскими горами, проявляется в каждой детали полотна.

Блики холодного сияния бледного светила, стесняющегося раскрываться в полной мере, отражают лицо холмов, окутанных пеленой утреннего тумана. В этом живописном ансамбле малое судно с источающим дымом трубопроводом, а также оранжевые плоды, которые словно гости из жарких областей, приносят на Волжские берега чуточку тропического тепла. Холст оживает от внимания к деталям, излучая чистоту и эффектность в проникновении к Горизонтам невиданным.

В целостности звучит с новой глубиной, преображенный и обновленный творческой рукой мастера, несмотря на временную отдаленность от момента его зачатия. Отображение не просто известных мест, а скорее их новое постижение, выражает стремление живописи к

переосмыслению знакомых ландшафтов сквозь призму современной эстетики и личностного восприятия. (Приложение А, рис. 14). По мнению художника, ни один жанр не может дать человеку то, что дает пейзаж.

Ясно выраженная идея пейзажа помогает зрителю лучше понять себя, свою сопричастность к нему. «Художник ловит ритмы Вселенной, образы окружения и мастерством своим воплощает их в искусство» - говорил В. Бузин – «В своем творчестве я ищу те ритмы, которые сделали бы мои образы искусством. А образы мои – это моя Родина, большая и малая. И ее ритмы, это ритмы моих картин. И я с упоением переношу их в мои полотна, пытаюсь хоть немного передать ей свою любовь» (1994 г.).

Это мироощущение художника как нельзя лучше прослеживается в картине «Яхты и море» 1976 г. (Приложение А, рис. 15). В композиционном устройстве произведения присутствует выраженная гармония: движения песчаных гряд, простирающиеся в левую сторону и восходящие вверх, приходят в резонанс с напором морских волн, стремящихся им навстречу.

Данные элементы способствуют воссозданию атмосферы размеренной колыбели, в которой качаются судна, оживленно отзываясь на угасающие отблески закатного светила и формируя миражи зыбких сумеречных теней на акварельной глади воды. С цветовым разнообразием от светлых лавандовых оттенков до глубокого ночного синего, испещренного мерцаниями янтарных акцентов, автор достигает полноты визуального ощущения скользящего мгновения, предвещающего неминуемое погружение в ночную тишину. Постоянно изменяющийся, но застывший под взглядом мастера акваториальный элемент является пленником его творчества, не сбегающим в неуловимые измерения.

Евгений Казанцев прожил в Тольятти не так много, около шести лет, но его картина «Воскресенье в Тольятти» 1979 г., отражает искусственную действительность последней четверти двадцатого века и служит своеобразной вехой в коллекции тольяттинского музея изобразительных

искусств (Приложение А, рис. 16). Автор, преследуя кажущуюся простоту в распределении элементов на холсте, мастерски оформил свой труд. Традиционный для художников семидесятых и восьмидесятых годов прием был использован в выборе ракурса: зритель предстает перед взглядом из окна, предлагающим одновременно фрагмент обывательского быта советской эпохи и пейзаж, идентичный для средостения Автозаводского района.

Примечательно, что доминированием пространства визуального образа является двор типичного пятиэтажного сооружения, гармонично дополненный вертикалями высотных строений, плавно уходящими в бирюзовую даль небосклона, украшенную едва заметными белоснежными облаками. Сочетая привычное с идентичным, художник виртуозно передал дух времени, предоставив поклонникам живописи эпохальный образец творчества, ставший символом его времени и места.

В работе Шевелева «Вечер. Пляж» 1980 г. показано состояние, когда неживые предметы приобретают символично-аллегорический смысл (Приложение А, рис. 17). Автор иллюстрирует поразительное превращение простых, безжизненных предметов в нагрузчиков глубокого символического содержания. По мере того, как последние лучи закатного света, окрашенного в пастельные оттенки розовато-золотистого, облагораживают окружающий ландшафт, рассматриваемый просторный морской край обретает образы уединения и покоя. Зброшенные на берегу некогда функционировавшие как элементы досуга, такие как зонтики и скамейки, - теперь мерцают в свете уходящего солнца, создавая мрачные антитезы животворящим цветным мазкам. Они словно напоминают о хрупкости человеческой судьбы, уязвимости жизни перед лицом времени, о судьбах, испытавших жестокие перипетии и особенно о приближении неизбежного завершения человеческого бытия. Образы, застигнутые художником в стадии забвения, перекликаются с ощущением утраты, одиночества и ненужности,

испытываемыми стареющими людьми, у которых жизненный путь подходит к закату. Этот визуальный ряд превращает холст в поэтическое отражение о горечи и неполноте бытия человека на фоне величественного хода времени.

Вадим Киселев – мастер, преподносит своё зрелище совершенства в творении «Вид из окна», датированном 1983 годом, демонстрируя пустынный, но загадочно сюрреалистичный пейзаж, без суеты и людской жизнедеятельности (Приложение А, рис. 18). Его палитра полна безмятежности, окутывая холодными, зелёными оттенками кажущийся остановившимся мир; Волга замирает в покое, её гладь - зеркало неподвижности, где даже обнаруженная на далёкой сцене баржа кажется замороженной во времени, как существо сонного мира.

Киселев вносит оживление в зрительное полотно при помощи одиноко стоящего кактуса, кустистые ветки которого, словно шипастые пальцы, растекаются в различные стороны, нарушая однообразие и внося диссонанс в застывший ландшафт. Экспрессивность работы усиливается двумя колокольчиками, вплетёнными в живописный текст, которые кажутся стремящимися своими мелодичными звуками вернуть ощущение жизни в эту зеленую, заснувшую вселенную.

Стремительность линий, аккуратная детализация и атмосфера тишины подчёркиваются архитектурой композиции, пронизанной выразительным ритмом упрощённых форм. Конструкция полотна освобождает пространство от мелких деталей, приглушая крикливые тона, тем самым обогащая композицию гармонией молчания и спокойствия. Таким образом, художник Киселев формирует своё изображение мира, искусно комбинируя спокойствие и кажущуюся статичность, с моментами напряжённости и контраста, создавая симфонию визуальной задумчивости.

Картина талантливого, но рано ушедшего от нас художника Владимира Сабаяева (1962-1995), «Хозяин дач Вовка Рузанов» 1991 г. - как правдивый документ, без обиняков показывающий обратную сторону перестроечных

моментов в истории России (Приложение А, рис. 19). Художник намеренно выбирает симметричную композицию, центром которой сделан главный персонаж, а справа и слева от него ряд застывших, холодных в своей неприветливости, дачных домиков.

Картина Людмилы Косточка «На зимний причал. Яхт-клуб» 2003г. вышла в победители конкурса «Художественное произведение года – 2004» (Приложение А, рис. 20). Поздняя осень, небо подернуто серыми холодными облаками, чувствуется приближение зимы и первых морозов.

Колорит картины построен на сочетаниях голубоватых, коричневых и серых красок, это любимая художником цветовая гамма. Безлюдный пейзаж, застывшие катера и яхты и их повторение в зеркальной глади холодной воды – как долгий сон о несбывшихся надеждах и утраченных иллюзиях.

Можно отметить картины Владислава Баранникова, чьи полотна также теперь украшают стены помещения следственного управления. На одной из своих работ автор изобразил городской пейзаж (Приложение А, рис. 21).

Большое место в творчестве Дмитрия Анчукова занимают городские пейзажи (Приложение А, рис. 22). Дмитрий Анчуков – доцент кафедры изобразительного искусства Поволжской академии Святителя Алексея, члена Союза художников России. Как говорит сам художник, основное направление в его творчестве – это реалистическая живопись:

«Когда создаются реалистические образы, художник не ставит барьера между собой и зрителем. И если художник любит жизнь и эти образы, наверное, это найдёт отклик в сердцах зрителей. Моя цель – передать ход времени. Как сказал Шекспир, «распалась связь времён». Задача художника – поддерживать эту связь, и тогда возможно будет в полной мере ощутить ценность, красоту текущего момента и донести её до будущих поколений».

Выводы по первой главе

Как и в живописи, так и в графике, пейзаж является одним из ведущих жанров изобразительного искусства. Мастера искусства всегда воспевали красоту человека в гармонии с природой. Поэтому многие отечественные художники обращались к жанру пейзажа в графике. Художники-пейзажисты изображали красоту полей, рек, лесов и гор. С помощью пейзажа художники передавали свое настроение и воплощали восхищение красотой природы.

Пейзажи помогают сохранить память об историческом облике городов и деревень, увидеть ландшафт современного времени и времен прошлого.

На ранних этапах своего формирования и развития городской пейзаж являлся лишь мотивом жанра пейзажа, однако за время своего существования в изобразительном искусстве значительным образом обособился от него.

Развитие жанра городского пейзажа в графике в России, начиная с XVIII века, связано с именами таких художников, как: Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.Н. Бенуа, Д.И. Мировина М.В. Добужинского, Б. М. Кустодиева, А. П. Остроумовой-Лебедевой, К.А. Сомова, которые сформировали русскую пейзажную графику и вывели ее на уровень лучше европейских художественных достижений.

Немало художников потрудились над тем, чтобы передать всю особенность старинных и современных городов. Многие авторы также обращаются к жанру архитектурного пейзажа в графике, не исключением стали и тольяттинские художники, которые запечатлевают всю красоту города.

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

2.1. Обоснование выбора темы ВКР

В процессе выбора темы был произведен анализ литературных источников по теме ВКР, изучено творчество русских художников, технических и творческих возможностей графических техник. Тема выпускной квалификационной работы сформировалась после пленэрных практик и изображения уютных улиц города Тольятти, архитектуры 60-80х годов XX века. Запечатленные архитектура, урбанистика и ландшафты города, мотивы из прошлого столетия уносят зрителя в разные временные промежутки. Наряду с новыми высотными домами в Тольятти также можно увидеть развалины и старые дворики соц.города, различные индустриальные сооружения, например, АВТОВАЗ, что вызывает большой интерес у художников. Автору захотелось передать всю эту эклектичную красоту с помощью графических материалов.

Ключевую роль в графике играют фактура материалов, специфика графических техник и приемов («бархатистость» и живописность офорта, производящие богатые светотеневые и пространственные переходы, четкость и гибкая контрастность ксилографии, декоративная броскость линогравюры, легкие светотеневые нюансы литографии и т.д.). Графика – очень выразительный вид изобразительного искусства. Она не стремится к достоверности, фотографичности, но улавливает суть, настроение изображаемого, преобразованного внутренним миром художника. Графические произведения разнообразны – от пары лаконичных линий каллиграфического рисунка до детально проработанных гравюр. Множество

таких работ монохромны, но иногда цвета дополнительно привносятся художником для визуального и смыслового акцента. Более того, если живописцы стремятся увести зрителя в реалистический мир картины, то в графике важно именно преобразование действительности. Роль играет специфическая цветовая палитра, фактура бумаги, характер линии, техника изображения [20]. Искусство графики обладает такими важными качествами как ясность, лаконичность и выразительность художественного языка. Помимо этого, можно выделить доступность и простоту материалов в графике [25].

Все, что создано или облагорожено человеком, сочетание натуральной природы и урбанизации дает художнику интересные идеи для реализации.

Разнообразие городского пейзажа привело к тому, что он подвергается более четкому делению. Выделяют подвиды городского пейзажа, между которыми существует ощутимая разница:

- Ведута или архитектурный пейзаж. Вид городского пейзажа, полюбившийся итальянским художникам. В своих произведениях они практически с фотографической точностью рисовали самые неприметные детали зданий и архитектурных сооружений;

- Индустриальный пейзаж. Пришел из Европы, благодаря научно-технической революции. На картинах можно увидеть современные конструкции мостов, заводы, фабрики, железную дорогу;

- Урбанистический пейзаж. Можно считать его современной моделью индустриального пейзажа. Отличается тем, что на полотно перенесены высокие небоскребы, стеклянные здания, эстакады и прочие элементы современного города. Отдельной ветвью развивается футуристическая урбанистика. Она описывает представления современного человека о видах мегаполиса в недалеком будущем;

- Стил «Каприччио». Жанр, в котором работали исключительно итальянские художники. Название вида произошло от слова «причуда»,

«каприз». На картинах изображаются полуразрушенные античные здания. Большинство из них является плодом воображения художника

Классификация видов пейзажей может основываться и на делении сюжетов по временам года. В такой интерпретации отличают зимние, весенние, летние и осенние пейзажи. В делении по времени суток бывают утренние, вечерние, дневные и ночные пейзажи. Отдельной категорией выступают картины, в которых природные явления украшены метафорически: жаркий полдень, освежающий ливень, таинственная ночь.

В процессе зарождения замысла ВКР привлекли сюжеты города, включающие в себя здания, улицы, проспекты, площади, набережные. Это пейзажи, суть которых - передача с топографической точностью и детальное изобразить городские здания, улицы и кварталы. Поэтому был выбран жанр городского пейзажа для решения этих задач.

В рамках ВКР выбор пал на графическую технику изображения. Графическим искусством, или графикой (от греческого *grapho* — пишу, черчу, рисую) называется вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости, включающий рисунок и печатные художественные изображения (гравюру, литографию, монотипию и др.).

Для выполнения ВКР была выбрана техника графики. К графическим техникам относятся: графитный, цветной или «итальянский» карандаш; пастель; восковые мелки; тушь, перо, палочка; акварель, гуашь; фломастеры и др. рисующие материалы.

Специфику искусства графики составляет рисунок. Рисунок (как и художественно-выразительное средство) хоть и используется во всех видах изобразительного искусства, но в графике он является ведущим, определяющим началом и применяется в более чистом виде.

Цвет в графике не является главным, и применяется ограниченно. Основными изобразительными средствами графики являются линия, пятно, штрих, светотень, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и

цвет бумаги. Линия — это след от движения точки на плоскости. Она может быть самой разнообразной по начертанию и длине. Линии бывают прямые, волнистые и комбинированные, длинные и короткие. Основной задачей изобразительных средств графики является передача формы, объёма и пространства [3, с. 43].

На начальной стадии развития пейзажной графики XVII века распространилась «черная манера». Метод работы по темному грунту предполагал принципиально новый подход в построении изображения — живописный, в противоположность живописи по светлomu грунту, идущей от рисунка. Конфликт света и тени становится главной темой в графике [1, с. 192].

2.2. Этапы работы над серией графических листов по теме ВКР

Жанр городской пейзаж должен передавать характер города – его суетливость или наоборот неспешность, радость или печаль. Городские пейзажи Тольятти являются историческими очерками, переносящими зрителя в прошлое.

В каждом городе есть художники, мастера городского пейзажа. Городской пейзаж часто можно встретить в государственных учреждениях, офисах и компаниях, почитающих свой родной город. Он прекрасно дополняет и подчеркивает современный интерьер.

Одной из задач в процессе изображения нашего города стала передача характера города, его идентичности, региональной культуры, городского очарования и жизненной силы, на которые влияют среда, включая открытое пространство города, форму зданий, городская культура и деятельность человека. Тольятти, как и другие города, является концентрированным

проявлением развития человеческой цивилизации, социальных изменений и образа жизни.

Изучив искусствоведческую литературу, ознакомившись с техникой и композицией жанра городского пейзажа, были выбраны мотивы, техника изображения, характерные особенности при изображении видов Тольятти. В городском пейзаже художник может не только с точностью воспроизвести элементы архитектуры, но и передать настроение.

Работа над графическими пейзажами ВКР начиналась с наблюдения натуры, выполнения зарисовок, выполнения композиционных поисков. Как правило, это были карандашные наброски и зарисовки на небольших форматах бумаги. Также поиски композиции осуществлялись карандашом, эскизы - мягкими материалами, использовалась смешанная техника – гуашь и сухая пастель (Приложение Б, рис. 1-7).

Определившись с композицией будущих работ, были сделаны эскизы с натуры. Они выполнялись в короткий срок на сравнительно небольшом формате. Они имели вспомогательный характер и служили для решения определенных задач:

- уточнение композиций будущих работ;
- определение пропорций изображаемых объектов и их местоположения относительно друг друга;
- образное обобщение натуры;
- общая передача тоновых отношений;
- обобщенная моделировка объема предметов, с помощью выделения светотени;
- выявление разноплановости в пейзаже.

Эскизы с натуры выполнялись с применением законов линейной и воздушной перспективы. В начале определялась линия горизонта. Она помогала определить точку зрения: ниже или выше середины листа. Высокая линия горизонта создает впечатление обзора с высоты, низкая линия,

наоборот, создает ощущение взгляда снизу. Она обычно используется в пейзажах с высокой архитектурой.

Определившись с линией горизонта, на ней определялись точки схода, через которые, согласно законам линейной перспективы, проходили все горизонтальные линии. Затем относительно этих линий выполнялось построение изображаемых объектов. Когда линейно-конструктивный рисунок был готов, делалась тональная проработка будущего пейзажа. Как только общие тоновые отношения были найдены, уточнялись контрасты светотени.

На заключительном этапе работы все обобщалось: для достижения цельности произведения убрались лишние детали, ослаблялись контрасты, выделялось главное. Творческие работы выполнялись на тонированной бумаге для пастели черного цвета на основе эскизов. Для итоговых работ был выбран более крупный формат, чем для эскизов. Карандашом намечались линии горизонта и расположение основных объектов на листе бумаги, прорисовывались общие композиционные схемы.

Определив основные массы, шла более тщательная проработка, уточнялись размеры объектов. Затем выполнялся линейно-конструктивный рисунок. Далее проводилась моделировка формы – выполнялся подмалевок гуашью, закладывались основные цветовые пятна. Следом шла проработка деталей сухой пастелью, расставлялись акценты, подчеркивались свет и тень, выявлялась воздушная перспектива. Последним этапом стало возвращение к обобщению. Чтобы достичь цельности в работах, убрались все лишние детали, ослабить контрасты, выделялось главное. На этом работа над серией графических пейзажей завершалась. Для объединения работ в серию использовался достаточно яркий колорит, фактура, определенный стиль изображения.

Таким образом, выполнение графического пейзажа представляло собой сложный творческий процесс, состоящий из нескольких этапов:

- 1) появление и вынашивание замысла;
- 2) составление зарисовок;
- 3) составление эскизов будущих работ;
- 4) тональная и светотеневая проработка;
- 5) обобщение.

Разработка каждой графической работы была связана с рядом композиционных решений:

На первой работе «Старая улочка» изображена улица Гидростроевская г. Тольятти в перспективе с высокой линией горизонта. При таком расположении лучше открывается вид перед зрителем, хорошо прослеживается форма невысоких зданий, создается впечатление приземистости и уюта. Двухэтажные здания гармонично воспринимаются в окружении деревьев. В композиции введены длинные падающие тени от домов, деревьев, передано вечернее освещение, что позволяет окунуться в атмосферу теплого, тихого летнего дня. (Приложение Б, рис. 8).

Во второй работе «Центральный район Тольятти» изображена также улица в соц. городе через дом на переднем плане. Зритель становится участником и одновременно наблюдателем жизни тихого района, где все неспешно и время будто остановило свой ход. Центром композиции становится яркий кирпичный дом, уравновешенный машинами и фигурами на противоположной стороне листа (Приложение Б, рис. 9).

В третьей работе «Набережная в Шлюзовом районе» крупным планом показано необычное и нехарактерное для Тольятти здание розового цвета с белыми колоннами. (Приложение Б, рисунок 10). Мы видим его сквозь голые деревья ранней весной. Крупный план позволил лучше показать детали архитектуры, а холодный колорит придал еще больше воздуха в работе.

Четвертая работа «Поволжская академия» изображает здание академии со стороны храма (Приложение Б, рисунок 11). Перспектива дороги направляет взгляд зрителя к значимому архитектурному элементу комплекса.

Композиция оживлена фигурой человека с собакой, баланс верха и низа достигается за счет солнечного света на снегу, яркие синие тени создают ритмы диагоналей, усиливая напряжение в работе.

В пятой работе изображен «Тихий дворик» в Центральном районе г. Тольятти. В композицию добавлены пышные деревья и зелень травы, что влияет на впечатление, которое производит летний мотив. Яркие крыши низеньких домов на переднем плане контрастируют с высокими кирпичными домами позади. В композиции противопоставлен тихий уклад дворов XX века и активная застройка – многоэтажные дома XXI века, вытесняющие камерную атмосферу старых дворов (Приложение Б, рисунок 12).

После того как были закончены все пейзажи, производился выбор рамы и оформление работ в паспарту. Для оформления было выбрано серое паспарту. Рама была подобрана строгая прямая без декоративных выступов и углублений, такая простая и лаконичная рама, без каких-либо ярких деталей, больше подходит для графических рисунков

2.3. Разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству на тему «Городской пейзаж в графике» для учащихся в системе дополнительного образования

Данная тема является актуальной, так как обучение жанру графического пейзажа является очень важной задачей для учителя ИЗО, который должен обладать целым спектром умений и навыков в области пейзажной графики, таких как: знания об объектах живой природы, особенностей работы над графическим пейзажем, архитектурой; знания способов передачи пространства, закон линейной перспективы, планов в композиции; умения передавать световоздушную перспективу.

Тема архитектурного пейзажа для учащихся является необходимой, так как, опираясь на отечественную архитектуру, подрастающее поколение получает возможность лучше понять свою историю и познать культурную идентичность русского народа.

Данная тема включена во все основные программы по изобразительному искусству таких авторов, как: Неменский Б.М., Шпиколова Т.Л., Кузин В. С. и Ростовцев Н.Н., а также в программы ДХШ и ДШИ.

У Б.М. Неменского в программе по ИЗО для начальных классов изображение архитектуры, архитектурного пейзажа в графике встречается в 1, 3 и 4 классах. Уроки нацелены на развитие различных навыков: изображения пространства, построения композиции, коллективной работы, умения анализировать и конструировать, а также на развитие восприятия и фантазии. Кроме того, уроки по изображению архитектуры в программе Б.М. Неменского направлены на эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения [28].

В программе для начальных классов Т.Л. Шпиколовой теме архитектурного пейзажа в графике уделяется немного времени, значительно больше времени отделено под природный графический пейзаж. При этом достаточно много времени выделяется архитектурному пейзажу в программе основной школы, количество уроков по данной теме увеличивается с каждым годом, равно как и сложность заданий.

В программе В.С. Кузина для начальных классов, рисованию архитектуры выделяется время в основном в 3-4 классах. В данной программе рисование архитектуры нацелено на изучение правил композиции и последовательного выполнения линейно-конструктивного рисунка, овладение приемами передачи глубины и пространства. А также на знакомство с образно-выразительным языком архитектуры [18].

Изучение рабочих программ разных детских художественных школ и детских школ искусств, позволило сделать вывод, что изображение архитектуры, городского пейзажа в графике встречается в основном в программе учебного предмета «композиция станковая», на каждом году обучения.

Выполнение заданий по изображению графического пейзажа применяется на уроках в детских художественных школах в классе и на пленэре. На примере городских графических пейзажей изучаются законы перспективы, у учащихся формируются соответствующие знания, необходимые не только при работе над архитектурным пейзажем, но и при создании других композиций, в которых применяется линейная перспектива.

В процессе апробации материалов ВКР было проведено два урока по теме «Городской пейзаж в графике» для учащихся 6-8 классов в системе дополнительного образования. Уроки составлены по двум темам: «Виды изобразительного искусства. Графика», «Городской пейзаж», план-конспекты уроков представлены в Приложении В.

Рассмотрим для начала особенности урока на тему: «Виды изобразительного искусства. Графика».

Основные цели урока:

- Обучающая: познакомить обучающихся с видами изобразительного искусства, с видами графики;
- Развивающая: развивать умение учащихся творчески использовать выразительные средства графики;
- Воспитательная: воспитание культуры рисования, самостоятельности в работе.

Важно не просто предоставить знания ученикам о разнообразии видов, но и осветить ключевые аспекты их развития, включая способность различать их между собой. Задачи урока:

- дать учащимся знания о видах, представление об особенностях развития вида, умение различать один вид от другого;

- учить анализировать произведения искусства;

- прививать учащимся любовь к искусству

Тип урока: урок изучения нового материала.

Вид урока: комбинированный.

Форма проведения урока: рассказ, составление кластера, творческие задания, самостоятельная работа.

План урока «Виды изобразительного искусства. Графика»:

- организационный момент – 1 мин.;

- объяснение нового материала (сообщение темы урока, рассказ) – 10 мин.;

- практическая – 30 мин.;

- подведение итогов – 4 мин.

Подробный ход урока, технологическая карта урока и тестовые задания представлены в приложении (Приложение В).

Следующий урок «Городской пейзаж» был разработан для для учеников 4-5 классов.

Тип урока: урок закрепления знаний, выработки умений и навыков.

Основные цели урока «Городской пейзаж»:

- познакомить учащихся с изображением городских пейзажей в графике;

- развивать пространственное воображение, творческое мышление.

К основным задачам урока относятся:

- закрепление знаний о законах линейной перспективы;

- воспитывать в учащихся любовь к родному краю, своей малой родине.

Оборудование: компьютер, экран телевизора для показа презентации и наглядных пособий.

Материалы: черный лист бумаги простой карандаш, линейка, ластик, белая гелиевая ручка.

План урока «Городской пейзаж»:

- 1) Организационный момент – 1 мин.;
- 2) Актуализация знаний – 1 мин.;
- 3) Изложение нового материала – 20 мин.;
- 4) Практическая работа – 34 мин.;
- 5) Рефлексия – 2 мин.;
- 6) Просмотр работ – 2 мин.

Проведенные уроки были хорошо спланированы и разбиты на этапы, что позволяло контролировать выполнение заданий, вовремя выявлять и корректировать ошибки. А именно – эскиз, проработка тона, перенесение на готовый лист.

Работая с новым материалом, ребята повысили интерес к своей работе. Они старательно выполняли каждый этап работы, для того чтобы итоговый рисунок получился стоящим.

Время и материал урока были оптимально распределены, ученики своевременно приступили к работе и вовремя справлялись с каждым этапом работы.

Выполнению намеченного плана способствовало рациональное использование времени на уроке, этапы урока плавно сменяли друг друга. Активность и работоспособность учащихся наблюдалась на протяжении всего урока. В конце урока был проведен просмотр работ учащихся и выдано домашнее задание (Приложение Г).

На уроке использовался учебно-методический материал, понятный для учеников, чтобы помочь им достичь поставленных целей. Этапность урока, взятая из учебника для детской художественной школы, способствовала последовательному изучению материала. Наглядные пособия, такие как

репродукции художественных работ, использовались для привлечения внимания учащихся и создания интереса к теме урока.

Чтобы поддержать активность учащихся, различные виды деятельности чередовались: объяснение нового материала, просмотр репродукций и фотографий, а также практические упражнения. Задачи урока были сформулированы таким образом, чтобы все шаги учебного процесса направляли к достижению цели урока, а актуализация информации и постановка вопросов стимулировали учащихся к активной работе и повышали их мотивацию.

Приобретенные за время практики умения и навыки:

- умение учитывать социальные и культурные различия в процессе способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- умение определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- умение использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
- умение поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
- умение анализировать содержание и выбирать необходимую информацию для осуществления педагогической деятельности;
- знание основы культуры поведения в коллективе;
- знание этических принципов и правил межличностного общения и совместной деятельности;
- опыт общения с детьми различных культурных и социальных слоев, различного уровня обучения;
- опыт преподавания изобразительного искусства;
- опыт руководителя художественно-творческой деятельности детей;

- опыт учебно-воспитательного общения в процессе обучения изобразительному искусству;
- опыт владения профессиональной речью учителя ИЗО, строить речь в соответствии с правилами русского языка;
- опыт организации внеучебной деятельности по воспитанию обучающихся средствами изобразительного искусства.

Результатом урока «Городской пейзаж» стали творческие работы учащихся на тему, они представлены в Приложении Г на рисунках 1-6.

На заключительном этапе учащимся предлагается дать эмоциональную оценку работам класса и поделиться мнением об уроке. Каждому предлагается выбрать одно из высказываний:

- сегодня мы познакомились с разновидностью пейзажного жанра – городским пейзажем, с его особенностями, попробовали сами работать в этом жанре, мне было интересно;
- теперь я смогу самостоятельно работать в этом жанре, но мне надо ещё подучиться;
- я научилась изображать здания в перспективе.

Выводы по второй главе

Графика – это один из видов изобразительного искусства, основным изобразительным средством которого является линия и светотень, а роль цвета ограничена и условна. Линия и сочетание чёрных и белых пятен – основные изобразительные средства графики, её язык, скупой и лаконичный.

Тема архитектурного пейзажа является обязательной в обучении изобразительному искусству учащихся и включена во в программы по изобразительному искусству Неменского Б.М., Шпиколовой Т.Л., Кузина В.

С. и Ростовцева Н.Н., а также в программы ДХШ и ДШИ. Изучение отечественной архитектуры позволяет подрастающему поколению лучше узнать и понять свою историю и культуру.

В рамках ВКР были разработаны 2 урока по ИЗО на темы: «Виды изобразительного искусства. Графика» и «Городской пейзаж». Результатом проведенных уроков стали композиции и графические работы, выполненные учениками. Они достаточно хорошо выделяли главное и передали пропорции и форму, компоновку и умение применять средства графики тоже не вызвали больших затруднений. Основные проблемы возникли с целостностью композиции и аккуратностью (Приложение Г).

Таким образом, в ходе написания второй главы ВКР были решены все, поставленные в исследовании педагогические задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наше время как для художников, так и для зрителей городской пейзаж и пейзаж естественных ландшафтов как основоположник жанра имеют мало общего.

Городской пейзаж — это уже не изображение природы, это изображение жизни человека в самостоятельно созданном им пространстве. Природа лишь косвенно участвует в жизни города.

Невозможно представить изображение города без того, кто его создал, - без человека. В городском пейзаже всё говорит о нем: созданная за многие века или современная архитектура, транспортные артерии, наружная реклама как воплощение социально-экономических тенденций современного мира, общая атрибутика и антураж времени. Городской пейзаж представляется неким общим портретом современного мира. Он показывает нам человека, его деятельность, темпы его жизни и то, чем себя современный человек окружает.

Он исторически документирует гораздо больше, чем можно представить и чем способны это сделать жанровая картина или портрет в отдельности. В жанре городского пейзажа работали многие художники, в их работах была передана многогранная и динамичная картина жизни. В городском пейзаже художник не только с точностью воспроизводит элементы архитектуры, ее уникальность, но и передать настроение, эпоху, уклад жизни человека.

Проанализировав работы художников, можно отметить что, г. Тольятти по-разному изображается ими. Одни стремятся показать индустриальную сторону города и современные здания, другие передать впечатление, которое производят на них старые улочки Центрального и Шлюзового районов.

В рамках ВКР была выполнена серия графических работ «Виды Тольятти».

В данной серии была произведена попытка запечатлеть различные районы города, выявив контраст архитектурного наследия и тишину провинциального города. Таким образом, в работах была передана атмосфера Тольятти XX века в современном контексте.

Уроки ИЗО по архитектурному пейзажу в графике являются важной составляющей всестороннего развития и, в частности, творческих способностей учеников, так как способствуют формированию различных художественных умений и навыков, необходимых для изобразительной деятельности.

Разработанные план-конспекты уроков по теме «Графический пейзаж» можно использовать на занятиях в детских художественных школах и общеобразовательных учреждениях.

Подводя итог, можно сделать вывод, что цель ВКР достигнута, поставленные задачи выполнены. Теоретических материал данного исследования может быть использован в качестве методического пособия для уроков ИЗО и МХК, художественный материал - в качестве дидактического пособия на уроках ИЗО.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Александрова, Н. И., Алексеева, В. А., Водо, Н. Н. Очерки по истории и технике гравюры, М.: Изобразительное искусство, 1987. – 60 с.
2. Антимонов, Л.С. Графика. Линия, штрих, точка. – Гродно: ГрГУ, 2003. –194 с.
3. Антимонов, Л.С. Методические рекомендации по организации и оборудованию кабинета графики. – Витебск: Ротапринт ВПИ, 1984. – 20 с.
4. Белютин, Э.М. Основы изобразительной грамоты: в помощь начинающему художнику, М.: 2-е изд., доп., Э.М. Белютин. Советская Россия, 1961. – 230 с.
5. Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа: учебное пособие. – М: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 301 с.
6. Васильев, А.А. Теория и история развития художественного образования: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2007. - 217 с.
7. Виппер, Б. Р. Статьи об искусстве. - М.: Искусство, 1970. – 591 с.
8. Виноградова, Н.В. Композиция «Архитектурный пейзаж»: учеб.-метод. Пособие / Н.В.Виноградова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 76 с.
9. Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги. – М.: Аспект-пресс, 2000. 319 с.
10. Глассфорд, К.Г Рисунок пером и тушью: линия, фактура, цвет. Пер. с англ. О. Герасиной, М.: ООО Издательство АСТ, 2004. – 63с.
11. Голлербах, Э. История гравюры и типографии в России. – М.: 1923. – 53 с.
12. Звонцов, В.М. Основы понимания графики. – М.: Издательство Академии Художеств СССР, 1963. – 71 с.

13. Кибрик, Е.А. Работа и мысли художника. – М.: Искусство, 1984. – 255 с.
14. Комарова, А.Н., Софронов, Г.А. Роль графики в учебном процессе как основа всех дисциплин художественного цикла. Концепт, 2017. – 189 с. URL: <https://e-koncept.ru/2017/574035.htm> (дата обращения: 27.10.2023).
15. Копейкин, М.С., Репин Н.Н. Материалы и техники рисунка. – М.: Изобразительное искусство, 1984. – 95 с.
16. Костин, В.И. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978. – 144 с.
17. Кристеллер, П. История европейской гравюры XV–XVIII века. – М.: Искусство, 1939. – 519 с.
18. Кузин, В.С. Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс / В. С. Кузин. – М. : Дрофа, 2008. – 240 с.
19. Кузнецова, Е.Ю. Пейзаж русской души: храмы самарской митрополии в живописи тольяттинских художников-современников // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств, 2023. – №62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/peyzazh-russkoy-dushi-hramy-samarskoy-mitropolii-v-zhivopisi-tolyattinskih-hudozhnikov-sovremennikov> (дата обращения: 26.10.2023).
20. Лещинский, А.А. Основы графики: Учеб. пособие. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 194 с.
21. Логан, Ф.Дж., Лихач, Т.В. Учебник рисования карандашом и пером, пер. с англ. Т.В. Лихач. – М.: 2-е изд. Попурри, 2014. – 216 с.
22. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности. – М.: Логос, 2006. – 240 с.
23. Максимова, И.А. Графический язык в архитектурном образовании / И.А. Максимова. – М.: Книжный дом "Университет" (КДУ), 2013. – 828 с.

24. Манин, В.С. Русская пейзажная живопись /В.С. Манин. – М.: Белый город, 2000. – 154 с.

25. Матвеева, Н.В. Технология выполнения графического пейзажа /Н.В. Матвеева, К.С. Серебренникова. // Молодойученый. – 2023. – №19 (466). – С. 488-492. – URL: <https://moluch.ru/archive/466/102376/> (дата обращения: 26.10.2023).

26. Махмуд, М.Б., Дилдора, М.Б. Графические материалы, принадлежности и требования к ним // ScienceandEducation. – 2023. – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/graficheskie-materialy-prinadlezhnosti-i-trebovaniya-k-nim> (дата обращения: 26.10.2023).

27. Морозов, Е. Техники изобразительного искусства. Пособие по художественному самообразованию. – М.: ЭКСМО. 2007. – 72 с.

28. Неменский, Б.М., «Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 кл.»: прогн. /Б.М. Неменский. – Москва: Просвещение, 2011. – 142 с.

29. Павлинов, П.Я. Для тех, кто рисует: советы художника. – М.: Советский художник, 1965. – 72 с.

30. Печенежский, А.Н. Рисуем пейзаж / А.Н. Печенежский. – Белгород: Клуб семейного досуга, 2011. – 96 с.

31. Попов, А.В. Графика А.В. Хвастуновой: использование стиля модерн для эстетизации повседневной действительности в XXI веке // Манускрипт. 2021. – №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/grafika-a-v-hvastunovoy-ispolzovanie-stilya-modern-dlya-estetizatsii-povsednevnoy-deystvitelnosti-v-xxi-veke> (дата обращения: 25.10.2023).

32. Портнова, И.В. Концепция «Живой природы» в русской графике и живописи XVIII века. Специфика изобразительной формы // Вестник МГУКИ. 2015. – №5(67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-zhivoy-prirody-v-russkoy-grafike-i-zhivopisi-xviii-veka-spetsifika-izobrazitelnoy-formy> (дата обращения: 26.10.2023).

33. Сеничкина, Е.В. Графический пленэр в городской среде /Концепт. – 2017. – №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/graficheskiy-plener-v-gorodskoy-srede> (дата обращения: 24.10.2023).

34. Сеничкина, Е.В. Городской пейзаж в образном осмыслении и профессиональной интерпретации художника // Концепт. –2017. – №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskoy-peyzazh-v-obraznom-osmyslenii-i-professionalnoy-interpretatsii-hudozhnika> (дата обращения: 24.10.2023).

35. Сеничкина, Е.В. Городской пейзаж. История жанра //Культура. Духовность. Общество. – 2016. – №27. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskoy-peyzazh-istoriya-zhanra> (дата обращения: 24.10.2023).

36. Симмонс, Г. Пер. с англ. Яркова, Е.М. Рисунок рапидографом . М.,: ООО Попурри, 2004. – 144 с.

37. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования: в 2 т. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 208 с.

38. Соловьёва, Б.А. Искусство рисунка. – М.: Искусство, 1989. – 255 с.

39. Станьер, П. Пособие по техникам рисования. Справочник художника. – М.: Издательство "АСТ", 2007. – 208 с.

40. Турова, В.В., Безменова, К.В. Советская цветная гравюра. – М.: Советский художник, 1978. – 170 с.

41. Федоров-Давыдов, А.А. Русское и советское искусство: статьи и очерки А.А. Федоров-Давыдов. – М.: Изобразительное искусство, 1975. – 120 с.

42. Шматов, В.Ф. Белорусская станковая графика [Альбом репродукций / Авт. сост.: В.Ф. Шматов]. – Минск: Беларусь, 1978. – 287 с.

43. Шорохов, Е.В., Козлов, Н.Г. Композиция. – М.: Просвещение, 1978. – 160 с.

44. Шпикалова, Т.Я. 5–8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой – М.: Просвещение, 2012. – 157 с.

45. Bakhova Natalia A. LANDSCAPE PAINTING GENRE OF THE KRASNOYARSK ART SCHOOL// Журнал СФУ. Гуманитарные науки. – 2010. – №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/landscape-painting-genre-of-the-krasnoyarsk-art-school> (дата обращения: 26.10.2023).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 - Ф. Алексеев «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости».

Рисунок 2 - А. Зубов «Панорама С.-Петербурга», 1716-1717 гг.

Рисунок 3 – Т.А. Маврина «Качели», 1957 г.

Рисунок 4 - А. Васнецов «Кремль при Иване Калите».

Рисунок 5 - М.В. Добужинский «Петербург. Обводный канал», 1902 г.

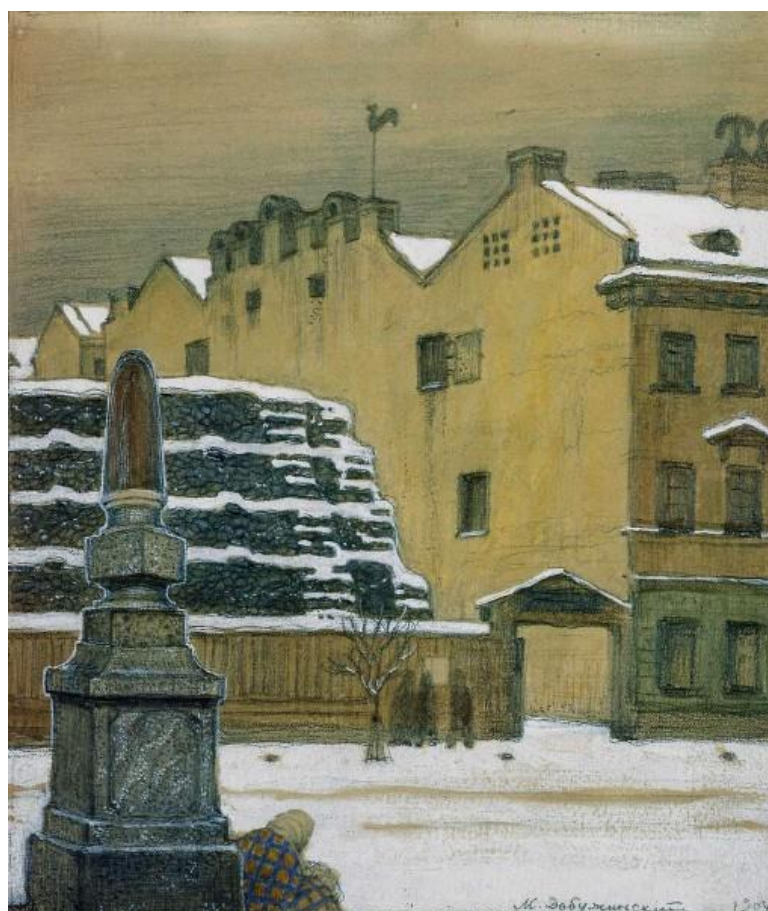

Рисунок 6 - М.В. Добужинский «В ротах. Зима в городе», 1904 г.

Рисунок 7 - А.П. Остроумова-Лебедева «Вид на Неву от Академии художеств». 1912.
Акварель, гуашь, 58х80 см.

Рисунок 8 - Остроумова-Лебедева А.П. Осень в Петрограде, 1916 г.

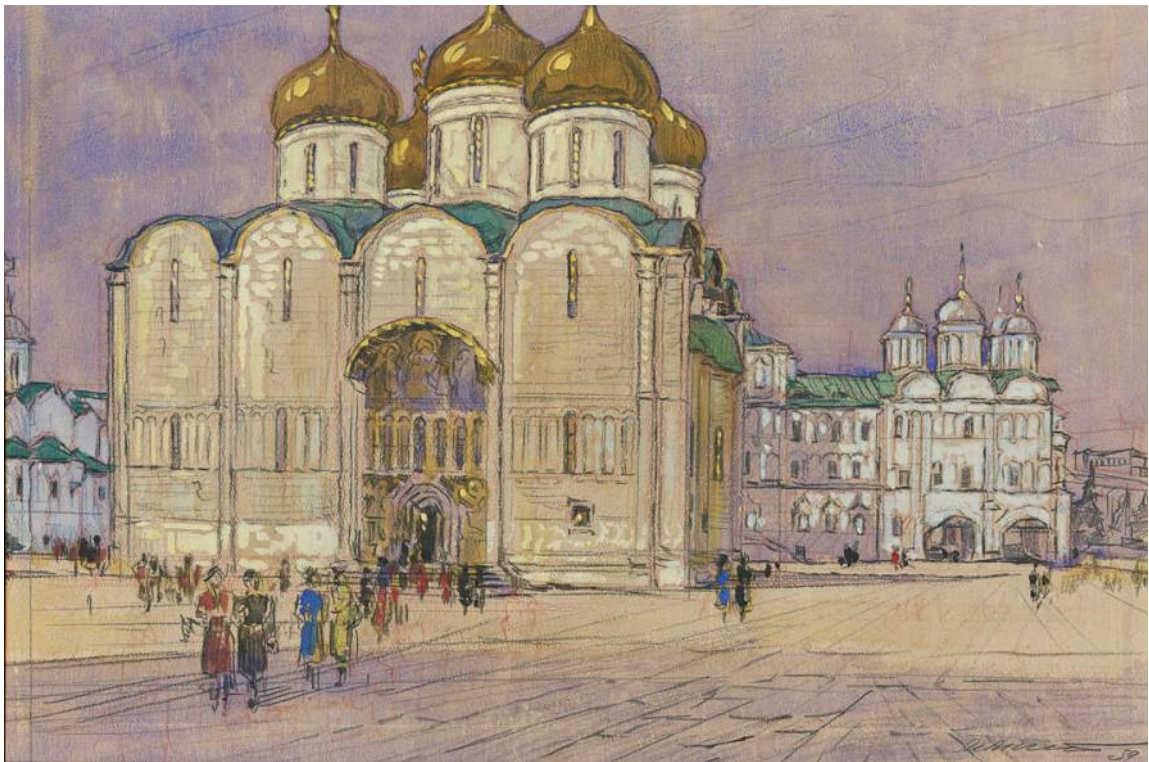

Рисунок 9 - М.В. Маторин «В Московском Кремле. Успенский собор», 1959 г.

Рисунок 10 - Э.Б. Бернштейн «Переславль-Залесский. Сорокосвятская церковь в Рыбной слободе», 1781 г.

Рисунок 11 - К. Горбатов «Провинция», 1934 г.

Рисунок 12 - К. Горбатов «Провинциальный город», 1918 г.

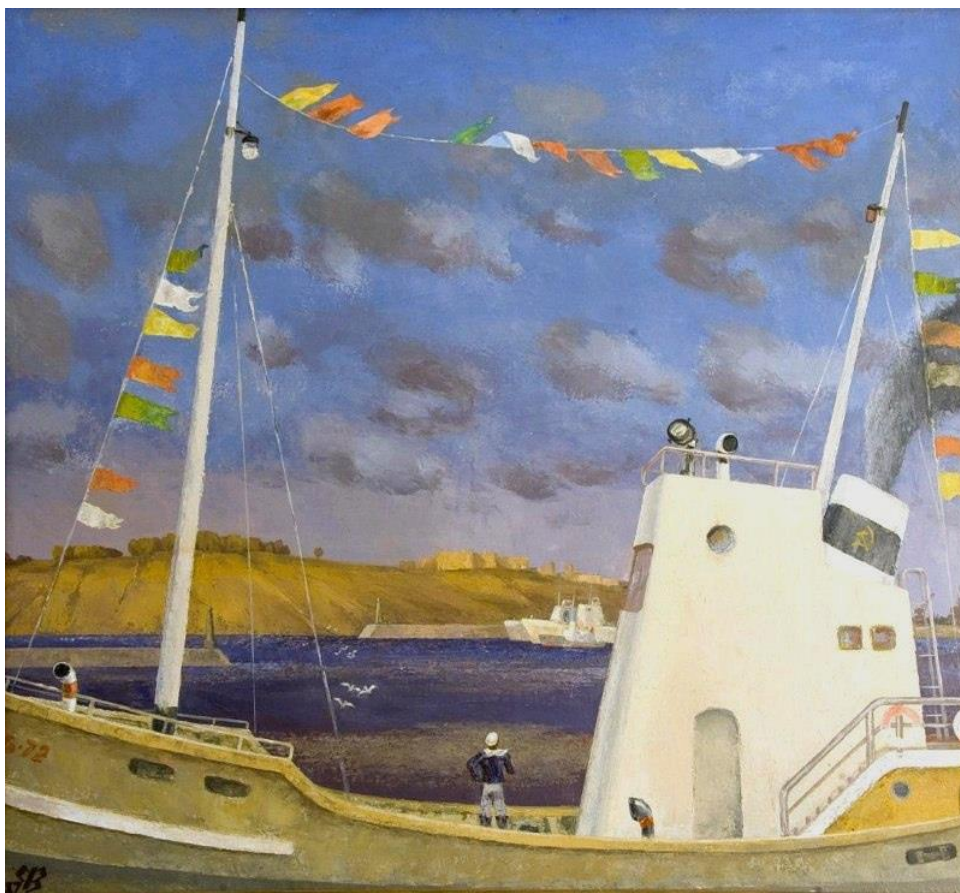

Рисунок 13 - В. Филиппов «Свежий ветер», 1987 г.

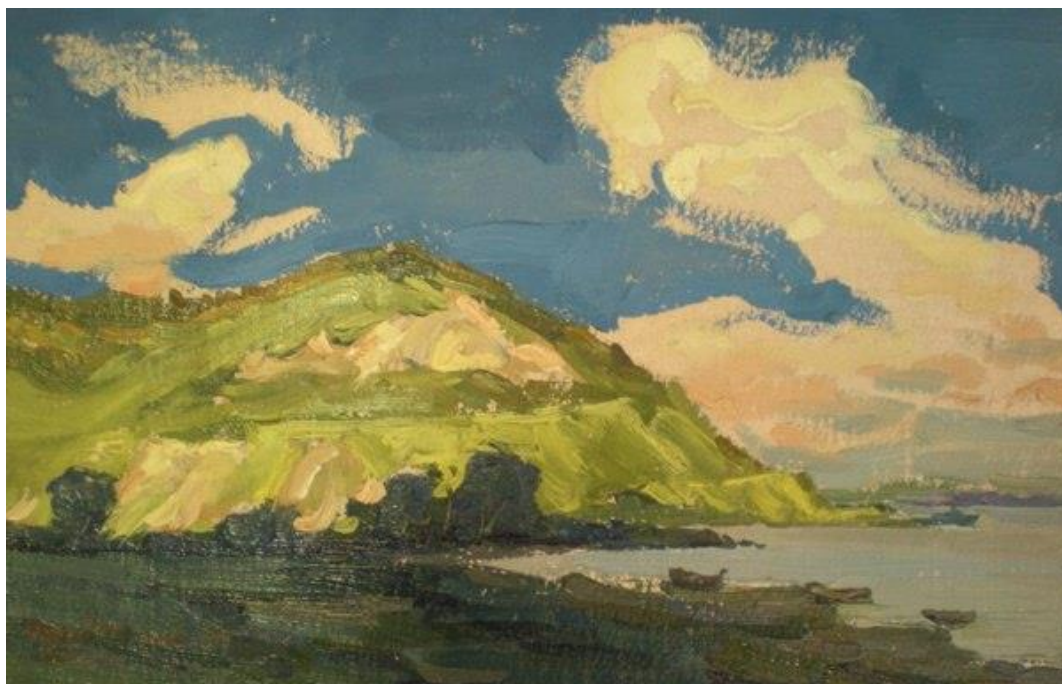

Рисунок 14 - В.А. Бuzин «Ширяевский берег», 1994 г.

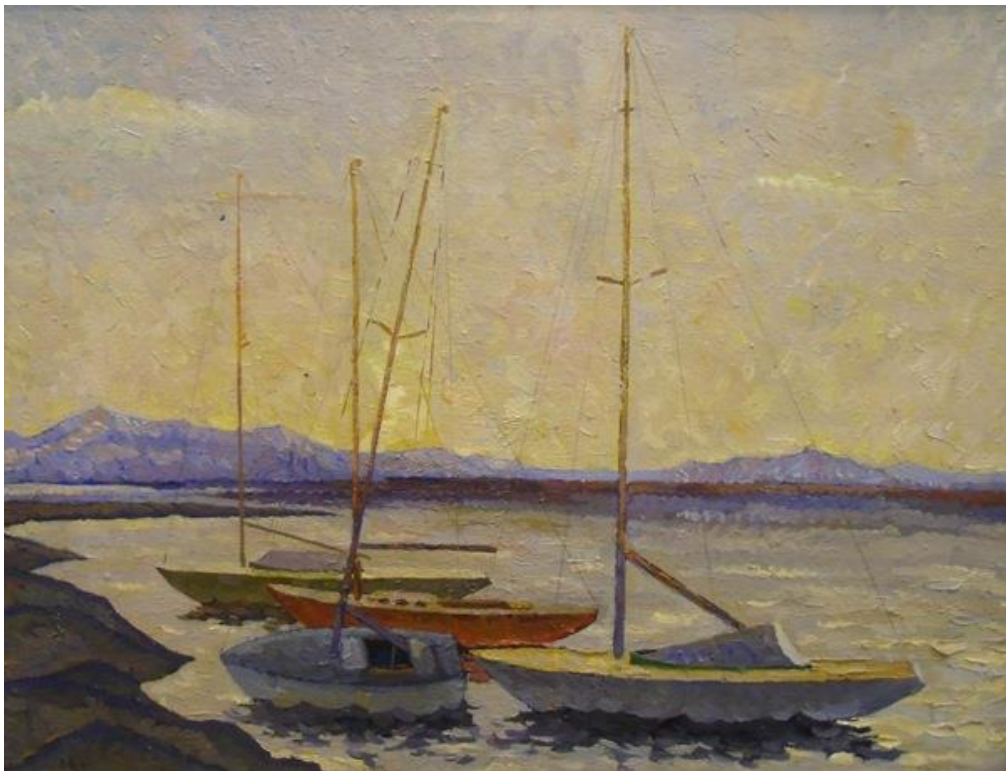

Рисунок 15 - В.А. Бужин «Яхты и море», 1976 г.

Рисунок 16 - Е. Казанцев «Воскресенье в Тольятти», 1979 г.

Рисунок 17 - В.Д. Шевелев «Вечер. пляж», 1980 г.

Рисунок 18 - В.Я. Киселев «Вид из окна (Перед шлюзами)», 1983 г.

Рисунок 19 - В.Н. Сабаев «Хозяин дач Вовка Рузанов».

Рисунок 20 - Л.А. Косточка «На зимний причал. Яхт-клуб», 2003 г.

Баранников Владислав, 1'
«Сочельник», 2022

Рисунок 21 - В. Баранников «Сочельник», 2022 г.

Рисунок 22 - Д.Н. Анчуков «На лесах», 2012 г.

Рисунок 23 – Зорина «Деревенский пейзаж», пастель

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

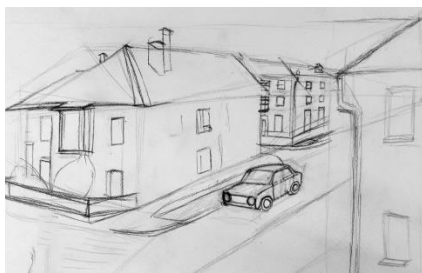
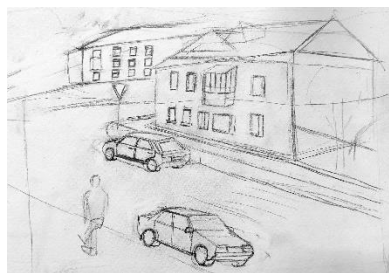

Рисунок 1 - Карандашные зарисовки

Эскизы в цвете

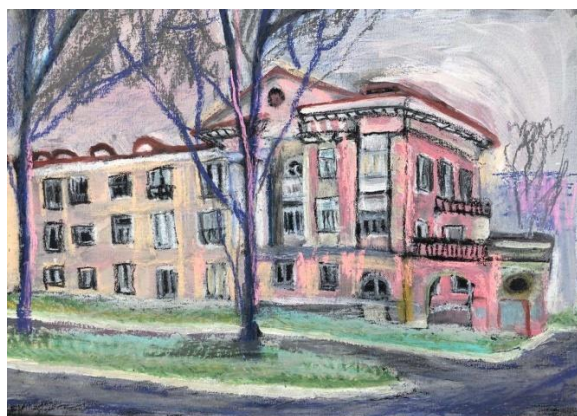

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Итоговые работы

Рисунок 8 - «Старая улочка»

Рисунок 9 - «Центральный район
Тольятти»

Рисунок 10 - «Набережная в Шлюзовом
районе»

Рисунок 11 - «Поволжская академия»

Рисунок 12 – «Тихий дворик»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 1. Технологическая карта урока «Виды изобразительного искусства. Графика»

Этапы урока	Деятельность учителя	Деятельность учащихся	Планируемые результаты
Организационный этап	Организация местоположения каждого ученика.	Занимают свои места, приветствуют присутствующих.	Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками
Этап мотивации и актуализации знаний	Учитель предлагает найти содержание темы урока. На сегодняшнем уроке продолжим изучение раздела» Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - Этот вид искусства хорошо знаком вам с раннего детства, когда, впервые взяв в руки карандаш, вы провели на листе бумаги первые линии. Именно тогда, сами того не сознавая, вы познакомились с графикой. Что же такое графика? Конечно, графика – это прежде всего рисунок. Слово «графика» произошло от греческого слова «графо» - «пишу», «черчу», «рисую». Если вспомнить	Ученики формулируют содержание темы урока — Это рисунки, выполненные на бумаге карандашом или фломастером.	Коммуникативные: сотрудничества с учителем и одноклассниками; Познавательные: умение структурировать знания, умение осознанно строить речевое высказывание;

	наскальные рисунки первобытного человека, то рисунок был наиболее древним видом изобразительного искусства, который развивался вместе со скульптурой и прикладным искусством. Прекрасные образцы рисунка оставила нам античная вазопись. Но самостоятельное художественное значение рисунок приобрёл лишь с конца XV – начала XVI в.в. Графика – искусство линейное, строгое, основанное на сочетании чёрного и белого, причём белым является сама бумага, а чёрным – карандаш, уголь или другой «сухой» материал. Каждый вид искусства «говорит» на своём языке (об этом мы беседовали на уроках живописи, скульптуры, ДПИ). - На каком языке говорит графика? - Верно, линия и сочетание чёрных и белых пятен – основные изобразительные средства графики, её язык, скупой и лаконичный. - Используется ли в графике цвет? Цвет в графике используется, но он подчинён линии. Так же, как в	Ответы детей Ответы детей	
--	--	---	--

	скульптуре, цвет в графике условен, он не играет главной роли, как в живописи. К графике относятся рисунки цветными мелками – пастель. Художники – графики используют и водяные краски – акварель и гуашь. И хотя графика, как и живопись, создаёт изображение на плоскости, но отличается она от живописи условным отношением к цвету.		
Постановка учебной задачи	Учитель активизирует знания учащихся, создаёт проблемную ситуацию. - Как вы считаете, что вам предстоит узнать о графике? - Как вы думаете сколько существует видов графики?	Ученики ставят перед собой задачу, называют тему, используют ассоциации.	целеполагание; постановка вопросов; самостоятельное выделение-формулирование познавательной цели
«Открытие» обучающимися нового знания	Учитель организует учащихся по исследованию проблемной ситуации. - Попробуйте назвать как можно больше примеров различных видов графики.	Ученики отвечают на поставленные вопросы.	Регулятивные: целеполагание; Познавательные: построение логической цепи рассуждений; Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и выборе информации
Первичное закрепление	Учитель устанавливает осознанность восприятия. Предлагает посмотреть слайды презентации.	Просмотр учащимися презентации.	Коммуникативные: сотрудничества с учителем и одноклассниками

	Классификация графики. По технике исполнения: рукотворная графика – это рисунки, наброски. Печатная графика. Выпуклая гравюра: Ксилография – гравюра на дереве; Литография – гравюра на камне; Лиография – гравюра на линолеуме; Углублённая гравюра: Офорт – гравюра на металле. По назначению: станковая графика, книжная графика, прикладная или промышленная графика, монументальная графика Какой материал использует художник для изображения человека?		Познавательные: умение структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевое высказывание.
Динамическая пауза		Выполнение упражнений в соответствии с презентацией	Личностные
Творческая практическая деятельность.	Учитель организует деятельность по применению новых знаний. - Выполнить наброски фигуры человека. Учитель показывает слайды презентации. Во время практической работы учитель делает целевые обходы.	Учащиеся выполняют творческое задание.	Регулятивные: выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; Личностные: самоопределение.
Рефлексия	Учитель организует рефлекссию.	Дети	Коммуникативные:

деятельности	Закончить фразу: -Я знаю... -Я понимаю... -Для меня было открытием... -У меня получилось... -Мне понравилось... - Было ли мне комфортно заниматься, с каким настроением я работал, доволен ли я собой? В заключительном слове учитель возвращается к эпиграфу.	осуществляют самооценку собственной деятельности. Делают вывод.	умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; познавательные: рефлексия; личностные: смыслообразование
Домашнее задание	Нарисовать любимую улицу г. Тольятти		

Тестовые задания

1. Графика это...:

а) Это рисунок, выполненный с помощью простого карандаша, чёрного, цветных карандашей, пера, красок, а также работы, выполненные на специальных печатных станках.

б) Это рисунок, выполненный с помощью простого карандаша, чёрного, цветных карандашей, пера, угля, акварели, а также работы, выполненные на специальных печатных станках.

с) Это рисунок, выполненный с помощью красок: акварели, гуашь, пера, угля, а также работы, выполненные на специальных печатных станках.

д) Это рисунок, выполненный с помощью простого карандаша, чёрного, цветных карандашей, пера, угля, а также работы, выполненные на специальных печатных станках.

2.Художественно выразительные средства графики:

а) Свет, тень, штрих;

б) Тень, штрих, блик;

с) Линия, штрих, тон;

d) Линия, тень, блик.

3. Ахроматические цвета:

a) Чёрный, белый, серый;

b) Голубой, синий, фиолетовый;

с) Чёрный, красный, оранжевый;

d) Красный, жёлтый, зелёный.

4. Вид графической техники:

a) Блик;

b) Силуэт;

с) Тональность;

d) Тень.

5. Силуэт это...:

a) Вид графического изображения;

b) Изображение предмета;

с) Тень от предмета;

d) Изображение карандашом.

6. Чем определяется форма предмета?

a) Деталими;

b) Изображением;

с) Конструкцией;

d) Внешним видом.

7. Виды графики:

a) Рисунок;

b) Композиция;

с) Гравюра, линогравюра;

d) Сюжетное изображение.

8. Виды гравюр:

a) Выпуклая, углубленная;

- b) Выпуклая, вогнутая;
- c) Верхняя, нижняя;
- d) Углубленная, вогнутая.

9.Гравюра по металлу:

- a) Ксилография;
- b) Лавис;
- c) Вырезание;
- d) Офорт.

10.Гравюра по дереву:

- a) Ксилография;
- b) Литография;
- c) Линогравюра;
- d) Офорт.

Ключ к тестовым заданиям по теме графика

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответы	d	c	a	b	a	c	c	a	d	c

План-конспект урока на тему
«Виды изобразительного искусства. Графика»

Цели урока:

- обучающая – познакомить обучающихся с видами изобразительного искусства, с видами графики;
- развивающая – развивать умение учащихся творчески использовать выразительные средства изобразительного искусства при работе в графике;
- воспитательная – воспитание культуры рисования, самостоятельности в работе.

Задачи урока:

- дать учащимся знания о видах, представление об особенностях развития вида, умение различать один вид от другого;
- учить анализировать произведения искусства;
- прививать учащимся любовь к искусству

Тип урока: урок изучения нового материала.

Вид урока: комбинированный.

Форма проведения урока: рассказ, составление кластера, творческие задания, самостоятельная работа.

План урока.

2. Организационный момент – 1 мин.
3. Объяснение нового материала – 10 мин.

Сообщение темы урока.

Рассказ.

4. Практическая работа – 30 мин.

А) Составление кластера

Б) Выполнение силуэта.

В) Выполнение теста

5. Подведение итогов – 4 мин

Ход урока.

1. Организационный момент

Учитель. Здравствуйте, ребята!

Эпиграф урока: Свои способности человек может узнать, только попытавшись применить их на деле Сенека

2.Объяснение нового материала.

Беседа о видах искусства.

В изобразительном искусстве есть виды искусства и жанры искусства.

К видам искусства относятся – живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно прикладное искусство. Мы с вами уже познакомились с видом искусства – живопись. Сегодня мы с вами поговорим о виде изобразительного искусства – графике.

В переводе с греческого, графика, означает – «пишу», «рисую».

Этот вид искусства хорошо знаком вам с раннего детства, когда впервые взяв в руки карандаш, вы провели на листе бумаги первые линии. Именно тогда, сами того не сознавая, вы познакомились с графикой.

Конечно, графика – это, прежде всего, рисунок. Слово «графика» произошло от греческого слова «графо» - «пишу», «черчу», «рисую».

Если вспомнить наскальные рисунки первобытного человека, то рисунок был наиболее древним видом изобразительного искусства, который развивался вместе со скульптурой и прикладным искусством. Прекрасные образцы рисунка оставила нам античная вазопись. Но самостоятельное художественное значение рисунок приобрёл лишь с конца XV – начала XVI вв.

На разработанном уроке мы будем говорить, пожалуй, о самом древнем виде изобразительного искусства – о графике. Этот вид искусства хорошо знаком вам с раннего детства, когда впервые взяв в руки карандаш, вы провели на листе бумаги первые линии. Именно тогда, сами того не сознавая, вы познакомились с графикой.

Конечно, графика – это прежде всего рисунок. Слово «графика» произошло от греческого слова «графо» - «пишу», «черчу», «рисую».

Если вспомнить наскальные рисунки первобытного человека, то рисунок был наиболее древним видом изобразительного искусства, который развивался вместе со скульптурой и прикладным искусством. Прекрасные образцы рисунка оставила нам античная вазопись. Но самостоятельное художественное значение рисунок приобрёл лишь с конца XV – начала XVI в.в.

Линия и сочетание чёрных и белых пятен – основные изобразительные средства графики, её язык, скупой и лаконичный.

Графика – искусство линейное, строгое, основанное на сочетании чёрного и белого, причём белым является сама бумага, а чёрным – карандаш, уголь или другой «сухой» материал.

Цвет в графике используется, но он подчинён линии. Так же, как в скульптуре, цвет в графике условен, он не играет главной роли, как в живописи. К графике относятся рисунки цветными мелками – пастель. Художники – графики используют и водяные краски – акварель и гуашь. И хотя графика, как и живопись, создаёт изображение на плоскости, но отличается она от живописи условным отношением к цвету.

- Кто мне назовет выразительные средства графики? Это точка, линия, штрих, пятно.

- Художественно выразительными средствами графики являются - линия, штрих, тон.

Что же из себя представляет точка? Все изображения начинаются с точки. Точка — это первое, что появляется на листе. Точка - структурный элемент точечной техники. Множась по поверхности, она образует графическое пятно. Форма точки зависит от инструмента, которым она наносится на плоскость. Точка в еще большей степени предоставляет возможность выражения пространства, но с непосредственно средовыми

свойствами. Так же как и штрих, точка позволяет передавать тональное разнообразие графики, но обладает специфическими качествами фактуры. Однако в отличие от линии, совершенно лишена каких-либо признаков эмоциональной экспрессии в своем выражении. Это скорее безличностное и очень технологичное графическое средство.

Перейдем к следующему выразительному средству графики - линии. Линия — это условное средство изображения, изобретенное человеком в отдаленные доисторические времена, в самом начале зарождения изобразительного искусства. Ею пользуются и по сей день, как основным средством исполнения рисунка. Линейный рисунок о многом «умалчивает», он не передает ни цвета, ни тона предметов, ничего не говорит о материале, из которого они сделаны. Таким образом, художник располагает очень скудными выразительными средствами: только линией, которая передает очертания предметов. Но, оказывается, если линией владеть в полной мере, то можно постичь очень многое. Изображая, например, человека, можно «схватить» его движение, поведку, характер.

Линии бывают разные. Так, из всего многообразия различных по характеру линий, можно упрощенно выделить три вида:

- линия одной толщины, точная и цельная;
- линия разной толщины;
- бурные, рваные линии, словно нанесенные дрожащей рукой (Использование классной доски).

С помощью линий можно создавать необходимые «психологические качества» проектируемой формы, выражать динамику, вес, массу, которые ассоциативно воздействуют на зрительное восприятие.

- Толстые, жирные линии утяжеляют форму, создавая впечатление веса, массы.
- Вертикальные линии вызывают ощущение устойчивости.
- Диагональные — динамику.

- Горизонтальные – покой.
- Кривые линии передают впечатление замкнутости или текучести (Использование классной доски).

Используя линию, художник определяет форму и обозначает ее контуры, выявляет объем и пространство, изменяя тональность, передает воздушную перспективу. Контур - линия, очерчивающая силуэт предмета или отдельной его детали. Контур обладает большой художественной выразительностью, придавая произведению большую экспрессию и динамизм.

Практически всегда с линией переплетается еще одно выразительное средство графики – штрих. Штрихи – это короткие параллельные линии, расположенные очень близко друг к другу так, чтобы получилось штриховое пятно. Штрихи бывают толстые, тонкие, прямые, пересекающиеся, наносятся с разным нажимом (Использование классной доски). Художник может передавать разное настроение в картине, используя разнообразный наклон штриха. Также сила нажима на карандаш играет большую роль. Штрих может быть тёмным или светлым, мягким или жёстким. В задачу штриха входит создание представления не только о контурных очертаниях объекта, но и о его объемной форме, светотеневой моделировке.

Выполнение графических работ возможно при использовании еще одного выразительного средства – пятна. Пятно может получиться наложением штриховки в разных направлениях, а так же при помощи заливки плоскостей.

К произведениям графики относятся: рисунки выполненные карандашом, книжные иллюстрации, газетные рисунки, карикатуры, плакаты, книжные шрифты, различные афиши, марки, гравюры ...

Гравюра в переводе с французского означает «Вырезание», «Царапание». Это вид графики, в котором изображение является печатным оттиском рельефного рисунка, нанесённого гравёром на доску. Гравюра

появилась сначала приблизительно в 6 веке в Китае, затем в западной Европе в 14 – 15 вв. И достигла своего расцвета в 16 веке. Гравюра бывает выпуклой и углубленной. К выпуклой гравюре относятся: ксилография, линогравюра. К углубленной гравюре относятся: офорт. Так же существует вид плоской печати: литография.

Ксилография – выпуклая гравюра на дереве.

Линогравюра – выпуклая гравюра на линолеуме.

Офорт – углубленная гравюра на металле.

Литография - гравюра плоской печати на камне.

Задание: Составление кластера по видам и способам исполнения гравюры.

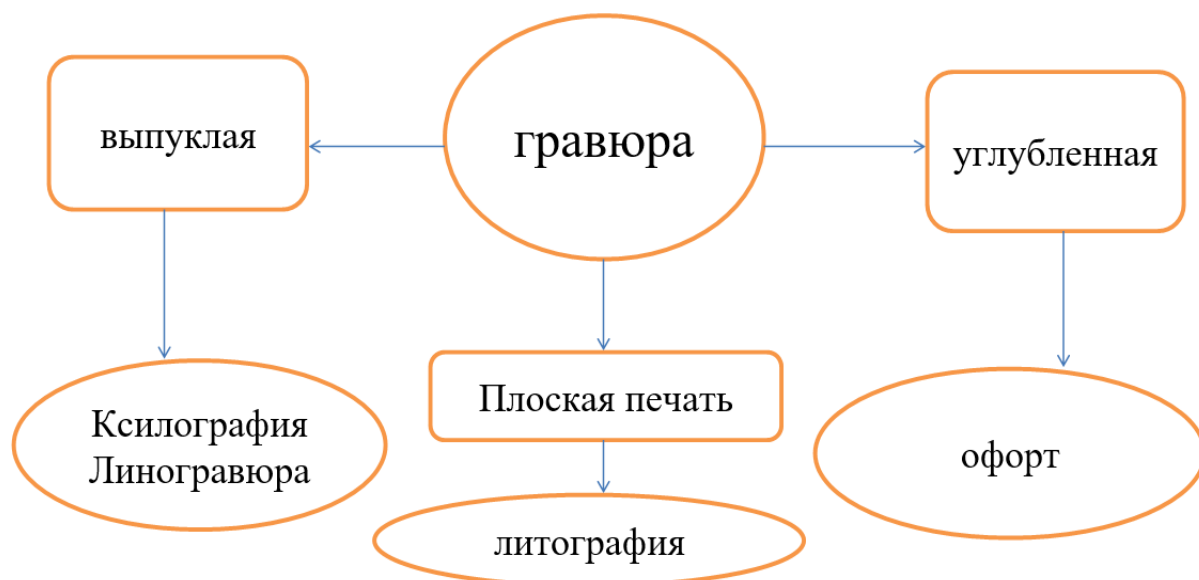

Рисунок 1. Виды гравюры

Силуэт – это вид графической техники. Это плоскостное однотонное изображение фигуры, предметов. Силу рисуют тушью на светлом фоне или белилами на тёмном фоне.

Но силуэт может быть и художественно выразительным средством в графике.

Рассмотрим силуэты домов:

4. Самостоятельная работа.

Рисуем силуэты домов, города

5. Проверка усвоения знаний.

Тестовая работа по теме «Графика».

Каждому ученику даётся лист с вопросами и инструкцией

Инструкция для учащихся:

1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и умений в баллах по единым критериям.

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте полностью задание.

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности.

4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное задание, переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если останется время.

5. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или несколько. Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного ответа.

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа.

7. За каждое правильно выполненное тестовое задание ученик получает - 1 балл, если неправильно выполнено – 0 баллов.

8. По данному комплекту можно получить максимальное количество – 10 баллов.

9. Приступайте к выполнению задания.

6. Повторение

Вопросы к уроку:

1). Что является основным художественным средством графики, её «языком»?

2). Какова роль цвета в графике?

- 3). Что общего и в чём различие между графикой и скульптурой, графикой и живописью?
- 4). Какими художественными материалами пользуется художник – график?
- 5). Какие жанры наиболее характерны для графики?
- 6). Можно ли считать все экземпляры эстампа подлинниками?
- 7). Имена каких известных художников – графиков ты знаешь?
7. Выставка готовых работ.
8. Домашнее задание.

План-конспект урока на тему «Городской пейзаж»

Тема: Городской пейзаж.

Класс: 4-5

Тип урока: урок закрепления знаний, выработки умений и навыков

Цель урока: познакомить учащихся с изображением городских пейзажей в графике;

- Развивать пространственное воображение, творческое мышление.

Задачи:

- закрепить знания о законах линейной перспективы;
- воспитывать в учащихся любовь к родному краю, своей малой родине.

Оборудование: компьютер, экран телевизора для показа презентации и наглядных пособий.

Материалы:

Для учеников: черный лист бумаги простой карандаш, линейка, ластик, белая гелиевая ручка.

План урока:

1. Организационный момент (1 мин.)

2. Актуализация знаний (1 мин.)
3. Изложение нового материала (20 мин.)
4. Практическая работа (34 мин.)
5. Рефлексия (2 мин.)
6. Просмотр работ (2 мин.)

Ход урока

1. Организационный момент. Приветствие, проверка отсутствующих, организация рабочих мест учащихся, их рассадка.

2. Воспроизведение учащимися знаний, связанных с содержанием работы на уроке, по теме «Линейная перспектива».

На предыдущих уроках мы с вами изучали и повторяли правила линейной и воздушной перспективы. Сегодня вам предстоит, закрепив эти знания, выполнить интересную работу, связанную с изображением пейзажа.

3. Постановка задачи урока и объяснение.

Сегодня вам предстоит познакомиться с ещё одной разновидностью пейзажа – городским пейзажем. Городские пейзажи привлекали внимание художников с давних времён. Эти пейзажи своеобразны, интересны и привлекательны. Вот почему художники разных стран и разных исторических эпох не раз обращались к изображению этой темы.

Давайте вместе проверим, как художники применяли знания о линейной перспективе при создании своих картин.

Вывод: Мы убедились: чтобы пейзажи выглядели реалистично, художники создают картины по законам перспективы.

Сегодня вы, как настоящие мастера пейзажа, попробуйте не просто нарисовать городской пейзаж, а постарайтесь в своих творческих работах, построив их по правилам перспективы, передать своё отношение к любимым местам нашего родного города.

4. Практическая работа учащихся:

Перед вами стоит задача - нарисовать городской пейзаж по мотивам виртуальной прогулки, выполнив его по всем правилам перспективы. Давайте ещё раз закрепим эти правила.

5. Обобщение и оценка выполненной работы.

За 4 минуты до окончания урока учащимся с наиболее удачными работами предлагается выйти к доске, проводится просмотр. Анализируются рисунки, класс даёт оценку выполненным работам.

6. Выставка готовых работ.

7. Подведение итогов и задание на дом.

Проведенные уроки были хорошо спланированы и разбиты на этапы, что позволяло контролировать выполнение заданий, вовремя выявлять и корректировать ошибки. А именно – эскиз, проработка тона, перенесение на готовый лист.

Работая с новым материалом, ребята повысили интерес к своей работе. Они старательно выполняли каждый этап работы, для того чтобы итоговый рисунок получился стоящим.

Время и материал урока были оптимально распределены, ученики своевременно приступили к работе и вовремя справлялись с каждым этапом работы.

Выполнению намеченного плана способствовало рациональное использование времени на уроке, этапы урока плавно сменяли друг друга. Активность и работоспособность учащихся наблюдалась на протяжении всего урока. В конце урока был проведен просмотр работ учащихся и выдано домашнее задание.

На уроке использовался учебно-методический материал, понятный для учеников, чтобы помочь им достичь поставленных целей. Этапность урока, взятая из учебника для детской художественной школы, способствовала последовательному изучению материала. Наглядные пособия, такие как

репродукции художественных работ, использовались для привлечения внимания учащихся и создания интереса к теме урока.

Чтобы поддержать активность учащихся, различные виды деятельности чередовались: объяснение нового материала, просмотр репродукций и фотографий, а также практические упражнения. Задачи урока были сформулированы таким образом, чтобы все шаги учебного процесса направляли к достижению цели урока, а актуализация информации и постановка вопросов стимулировали учащихся к активной работе и повышали их мотивацию.

Приобретенные за время практики умения и навыки:

- умение учитывать социальные и культурные различия в процессе способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- умение определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- умение использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
- умение поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
- умение анализировать содержание и выбирать необходимую информацию для осуществления педагогической деятельности;
- знание основы культуры поведения в коллективе;
- знание этических принципов и правил межличностного общения и совместной деятельности;
- опыт общения с детьми различных культурных и социальных слоев, различного уровня обучения;
- опыт преподавания изобразительного искусства;
- опыт руководителя художественно-творческой деятельности детей;

- опыт учебно-воспитательного общения в процессе обучения изобразительному искусству;
- опыт владения профессиональной речью учителя ИЗО, строить речь в соответствии с правилами русского языка;
- опыт организации внеучебной деятельности по воспитанию обучающихся средствами изобразительного искусства.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Творческие работы учащихся православной классической гимназии на
тему: «Городской пейзаж»

Рисунок 1 - Оля Аккуратнова, 7 класс.

Рисунок 2 - Козина Мария, 7 класс.

Рисунок 3 - Мария Кргулова, 7 класс.

Рисунок 4 - Набойщикова Дарья, 7 класс.

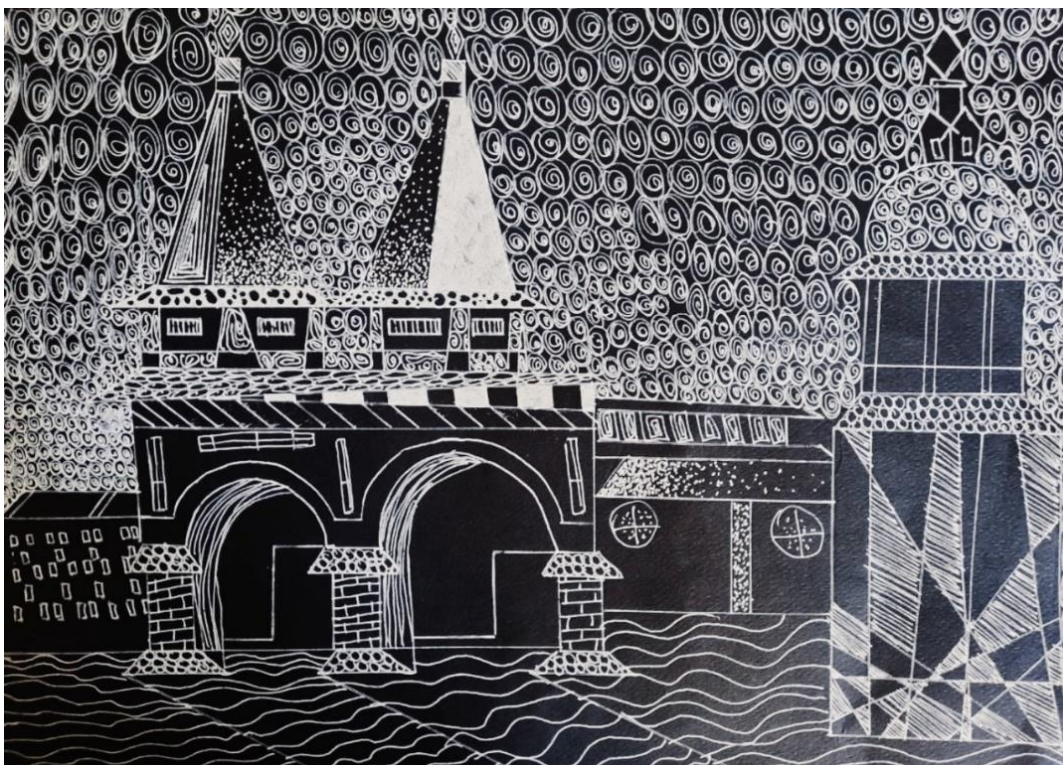

Рисунок 5 - Иванова Варвара, 8 класс.

Рисунок 6 - Любовенко Александра, 7 класс.

Рисунок 7

Рисунок 8