

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Жигулевск» серия графических работ

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Лагутина Алина Андреевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

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

(подпись)

Допустить к защите:

заведующий кафедрой

непрерывного образования и воспитания _____ Н. А. Матуняк

(подпись)

(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

Тольятти
2025

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
непрерывного образования
и воспитания

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

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студентка Лагутина Алина Андреевна

1. Тема: «Жигулевск» серия графических работ
2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____
3. Исходные данные: интернет-источники, научная и искусствоведческая литература, альбомы художников по теме бакалаврской работы. Рабочие программы под редакцией Б.М. Неменского, Т.Л. Шпикаловой, В.С. Кузина.
4. Содержание работы: Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы); Глава 1. Архитектурный пейзаж в графике; 1.1 Архитектурный пейзаж в графике европейских художников XX века; 1.2 Архитектурный пейзаж в творчестве русских художников XX века; 1.3 Сравнительный анализ творчества русских художников XX века; Вывод по первой главе; Глава 2. Разработка над художественно-творческой части ВКР; 2.1 Обоснование выбора темы ВКР; 2.2 Последовательность выполнения серии графических работ на тему «Жигулевск»; 2.3 Разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству для учащихся 10-13 лет в системе дополнительного образования на тему «Городской пейзаж»; Вывод по второй главе; заключение.
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы художников-живописцев, работы учеников по разработанным план-конспектам уроков, планшеты, эскизы.
6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Научный руководитель _____
(подпись)

Задание принял к исполнению _____
(подпись)

А. В. Сорока
(И.О.Ф.)

А. А. Лагутина
(И.О.Ф.)

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

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

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы**

на тему: «Жигулевск» серия графических работ
студента(ки): Лагутиной Алины Андреевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнен ии	Подпись руководите ля
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников				
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры				
3.	Написание разделов ВКР				
	Введение				
	1 глава				
	2 глава				
4.	Выполнение творческой части ВКР				
	Подготовка, выбор и утверждение эскизной части				
	Выполнение утвержденной творческой части				
	Оформление творческой работы				

5.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения				
6.	Получение справки об оригинальности текста				
7.	Предзащита дипломной работы				
8.	Исправление замечаний				
9.	Получение двух рецензий на ВКР				
10.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания				
11.	Представление ВКР на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				

Научный руководитель

_____ А. В. Сорока

(подпись)

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

_____ А. А. Лагутина

(подпись)

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
Глава 1 Архитектурный пейзаж в графике.....	9
1.1 Архитектурный пейзаж в графике европейских художников XX века.....	9
1.2 Архитектурный пейзаж в творчестве русских художников XX века	11
1.3 Сравнительный анализ творчества русских художников XX века.....	14
Выводы по первой главе.....	18
Глава 2 Разработка художественно-творческой части ВКР	20
2.1 Обоснование выбора темы ВКР	20
2.2 Последовательность выполнения серии графических работ на тему «Жигулевск»	28
2.3 Разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству для учащихся 10-13 лет в системе дополнительного образования на тему «Городской пейзаж»	34
Выводы по второй главе.....	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	46
ПРИЛОЖЕНИЕ	51

ВВЕДЕНИЕ

Архитектурный пейзаж – это жанр в изобразительном искусстве, который сочетает в себе элементы природы и архитектуры, создавая гармоничное взаимодействие между человеком и окружающим миром. Он имеет глубокие исторические корни и развивался на протяжении веков, от живописных видов средневековых городов до современных метрополий. В XX веке в Европе и России, архитектурный пейзаж стал важным средством выражения художественных концепций, отражая как достижения цивилизации, так и внутренние переживания художников.

XX век время бурных перемен и кардинальных изменений в архитектуре и изобразительном искусстве. Появление новых стилей, таких как модернизм и постмодернизм, а также развитие новых технических возможностей, например, фотографии и графики, оказали значительное влияние на подход художников к созданию архитектурного пейзажа. В европейской графике этого периода можно выделить ряд выдающихся мастеров, чьи работы отражают не только эстетические качества зданий и городов, но и более глубокие философские и социокультурные идеи.

Русские художники XX века также внесли значительный вклад в развитие жанра архитектурного пейзажа. Пользуясь богатым наследием и национальными традициями, они стали переосмысливать и адаптировать западные стили, создавая уникальные произведения, в которых соединяются элементы русского ландшафта и архитектуры. В их работах можно проследить как влияние мировой художественной практики, так и стремление сохранить и воспроизвести самобытные черты русской культурной идентичности.

Объектом исследования является архитектурный пейзаж в графике.

Предметом исследования является архитектурный пейзаж в графике русских художников XX века.

Актуальность темы обусловлена тем, что изучение архитектурного пейзажа глубоко взаимосвязано с ростом профессионального мастерства для художника-графика. Архитектурный пейзаж может служить мощным инструментом для формирования у учащихся эстетического восприятия и критического мышления. Актуальность выбранной темы позволяет сформулировать цель выпускной квалификационной работы и задачи.

Цель: создать серию графических работ «Жигулевск» и разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Городской пейзаж» для учащихся 10-13 лет в системе дополнительного образования.

Задачи:

1. Изучить литературу по теме архитектурный пейзаж, его становление, развитие, современное состояние.
2. Проанализировать творчество художников-графиков XX века, работавших в жанре архитектурного пейзажа.
3. Выполнить наброски, зарисовки, этюды архитектурных пейзажей для работы над серией графических листов на тему «Жигулевск».
4. Создать образ города через серию графических работ «Жигулевск».
5. Разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Городской пейзаж» для учащихся 10-13 лет в системе дополнительного образования.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ художественных произведений.

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

Первая глава содержит теоретический основы становления и развития графики и архитектурного пейзажа европейских художников и русских художников XX века.

Во второй главе изложена последовательность выполнения итоговой серии графических работ, описание уроков по изобразительному искусству на

тему «Городской пейзаж» для учащихся 10-13 лет в системе дополнительного образования.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в педагогическом процессе в курсе изобразительного искусства, мировой художественной культуры.

Теоретико-методологическая база исследования ВКР включает в себя исследования по трудам (Д.Е Аркина, Н.Н. Ростовцева, Н.М Сокольниковой, А.С. Аксеновой, В.П. Шестакова и др.)

Глава 1 Архитектурный пейзаж в графике

1.1 Архитектурный пейзаж в графике европейских художников XX века

Графика — это вид изобразительного искусства, который использует различные методы и техники для создания изображений на бумаге или других материалах. В графике можно использовать карандаш, уголь, мел, тушь, акварель и другие материалы.

Кроме контурной линии в графике используются штрих и пятно, также контрастирующие с белой (реже цветной или чёрной) поверхностью бумаги - основного материала графики [21]. Отличительный признак графики - отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в воссоздании которого играет фон бумаги.

Архитектура является важным элементом изобразительного искусства, поэтому архитектурный пейзаж занимает важное место в графике. Архитектурные постройки, города, улицы, мосты и другие архитектурные объекты часто становятся объектами для изображения в графике [1].

Одной из основных тем в работах европейских художников XX века является архитектурный пейзаж. В этот период художники начали обращать внимание на городскую архитектуру, ее формы, структуру и взаимодействие с окружающей средой.

Искусство XX века отражает время значительных общественных и политических трансформаций, вызванных мировыми войнами, революциями и установлением новых социальных структур. В XX веке утверждается и развивается социалистическая художественная культура, первые движения которой вызревают в недрах капиталистического общества и соотносятся с

буржуазной культурой, что характеризуется как борьба двух культур [35]. Несмотря на это, старый мир продолжает свое развитие, что приводит к формированию разнообразных художественных культур по всему миру.

В истории искусства XX века различные способы графических техник имеют важную роль в творчестве зарубежных художников. Благодаря созданию иллюстрированных изданий художники проявили себя в креативности, открывая новые возможности для реализации идей и творческого выражения. В основном они использовали ручные печатные техники. Это различные методы печати, которые позволяют художникам поэкспериментировать, а также придать уникальность своим работам.

В течение XX в США и Европе стали популярны работы, отражающие городской индустриальный пейзаж, вдохновленные идеей неприязненной окружающей среды к человеку. Экспрессионисты и футуристы изображали эту тему агрессивно, отражая необратимый и неизбежный процесс индустриализации. Европейские художники использовали несколько техник: ксилографию, литографию, офорт и шелкографию.

Эдуард Баргхеер — немецкий художник и печатник. Его раннее творчество было тесно связано с экспрессионизмом. Свои работы он выполнял линиями, обращаясь к минимализму и абстракции. На его зарисовках линии не имеют ровности и точности, но это не мешает создавать понятный образ города (рисунок А. 1, 2).

Зигфрид Берндт — талантливый немецкий художник и график. Берндт был искусным во многих художественных направлениях, включая импрессионизм, экспрессионизм. Он также был увлеченным графиком и экспериментировал с этими художественными школами через призму традиционной японской техники деревянной печати. Это привело к созданию особенного стиля его цветных деревянных гравюр, которые привлекают внимание широкого круга коллекционеров. Например, особенность его стиля хорошо видно работе «Тающий снег» ок. 1912 г. (рисунок А. 3).

Художник также обращался к городскому пейзажу, работал как пятном, так и линиями (рисунок А. 4).

Работы Эриха Вегнера в области графики и гравюры отличались особой лаконичностью и утонченностью. Работа «Оживленная гавань с фигурами и парусным судном» выполнена пятнами и линиями, как и большинство произведений (рисунок А. 5).

Архитектурный пейзаж в графике европейских художников XX века — это многогранное явление, отражающее динамику эпохи и разнообразие художественных поисков. Художники преобразовывали архитектуру, наделяя её новым смыслом, используя различные графические средства для выражения своих идей и эмоций. Это искусство — не просто зарисовка, но и философская или экспрессивная интерпретация архитектурного наследия и окружающей среды.

1.2 Архитектурный пейзаж в творчестве русских художников XX века

До конца XIX в. понятия графики, рисунка были жестко разделены. Под графикой понимали только печатные техники, под рисунком — работу «от руки». В начале XX века в России термин «графика» еще не существовал, и А. Н. Бенуа, выдающемуся художнику, в историко-теоретических работах для обозначения профессии художников книги, иллюстраторов, карикатуристов приходилось использовать определение «рисовальщик печати».

Фаворский считал, что невозможно создать абсолютно плоское и монохромное изображение, так же, как и абсолютно пространственное изображение. Различия между живописью и графикой происходят из-за того, что художник относится к изобразительной поверхности по-разному. Графика

не передает конкретный образ, а скорее является уподоблением, иносказанием, превращением. В произведениях графики возникает напряжение между реальностью и символом.

Двадцатое столетие, можно назвать веком графики. Она впервые, освободившись от утилитарных и репродукционных задач, стала восприниматься как полноценный вид искусства, ни в чем не уступающий по своим творческим возможностям более «солидным» и трудоемким живописи и скульптуре [47]. Графика могла их превзойти: в краткости лаконичной изобразительной формулы; в умении обобщать, отбрасывать несущественное; в непосредственности реакции, в мгновенной творческой активности. Отделанность, внешняя завершенность, убедительное жизнеподобие ценятся меньше, чем сила непосредственного впечатления, поэтому острый набросок часто воспринимается как самоценный, не требующий дальнейшей конкретизации образа, а тем более переноса в другие живописные техники.

В XX в. графика, считавшаяся ранее достаточно замкнутым видом искусства, стала влиять на развитие живописи в виде активного внедрения в живописные изображения выразительных средств, наиболее изощренно развитых в графике [31].

В период с 1902 по 1904 год И.Я. Билибин путешествовал по разным регионам России, в том числе по Вологодской, Архангельской областям и другим северным регионам. Во время путешествия он делал много зарисовок. Заинтересовавшись русской глубиной, в 1899 году он посетил Тверскую губернию и был поражен красотой дремучих лесов, таинственных рек и озер. Эти впечатления отразились в его иллюстрациях к русским народным сказкам. Знакомство с русским Севером обогатило его представление о русском ландшафте и деревенском быте. В период с 1904 по 1905 год, изучая памятники русской архитектуры, Билибин создал замечательные пейзажные произведения, отличающиеся архитектурной точностью и проникновенной лирикой. Мастер отражал красоту русской сельской местности в журналах,

иллюстрациях к сказкам и рисунках для почтовых открыток, например, заставка для журнала «Народное образование», 1905-1906 гг. (Рисунок А. 6).

Работы И.Я. Билибина — лишь наиболее известная часть графики патриархальной деревни. Иллюстрация жизни русской деревни во второй половине XIX века, пробужденная тенденциями русского общества, включает в себя тысячи прекрасных произведений революционной и послереволюционной графики.

В советское время русские художники развивали сельский и городской пейзаж. Многочисленные наброски превращались в зрелые, композиционно совершенные рисунки лиричного характера. В отличие от живописцев, графики создали множество лирических деревенских пейзажей в разных техниках: офорте, рисунке, ксилографии, линографии и рисунке [7].

В советское время, когда народность стала одним из приоритетных направлений в искусстве, создавались книжные иллюстрации и станковые графические работы, которые привнесли свои уникальные черты в развитие лирического пейзажа [6]. Примером может служить карандашная графика художника XX века, Д.И. Архангельского, посвященная селам и деревням Симбирского края. В данных зарисовках основными художественными средствами являются линия, ее характер и направление, растушевки, тональность. Так, легкая, разнонаправленная линия может создать образ стога, а толстая и жирная — передать характер осенней просёлочной дороги. Все работы демонстрируют тонкое чувство общего тона, способное передать освещение, время года и настроение, соотношение тонов внутри произведения, определяющее плановость, акценты и фактуры. Так же мастер создал серию почтовых карточек (рисунок А. 7).

Анна Остроумова-Лебедева — один из главных графиков и гравюров первой половины XX века. На ксилографиях — гравюрах на дереве, литографиях и акварелях — она изображала преимущественно виды Петербурга. Среди ее работ — иллюстрации к книгам Владимира Курбатова

«Петербург» и Николая Анциферова «Душа Петербурга», акварель «Марсово поле», «Осень в Петрограде», гравюры «Петербург. Летний сад зимой», «Петербург. Ростральные колонны и биржа» и другие. Художница работала разными техниками, например, «Новая Голландия» 1901г. выполнена пятном (рисунок А. 8). Также были работы, выполненные с помощью штрихов, линий и точек, например работа «Мыс Фиолент в Крыму (Подражание Хиросигэ)» 1903г. (рисунок А. 9).

Среди художников второй половины XX века, создавших много запоминающихся и образных рисунков с сельскими и городскими пейзажами, стоит отметить О.Г. Верейского, А.М. Лаптева, Н.А. Бородина, В.В. Дранишникова, Н.Н. Короткова, А.В. Ганина и Г.Н. Соколова.

Их картины отражают как большой опыт в развитии композиции пейзажа на протяжении долгого времени, так и современные представления о реальности.

Архитектурный пейзаж в творчестве русских художников XX века — это не просто жанр живописи. Это своеобразная летопись эпохи, отражающая изменения в обществе, идеологиях, эстетических взглядах. Через призму архитектуры художники исследовали прошлое, настоящее и будущее, выражая свои чувства, мысли и представления о мире. Изучение архитектурного пейзажа этого периода позволяет лучше понять не только историю искусства, но и историю страны в целом. В графических работах с одной стороны был виден большой опыт длительного развития композиции пейзажа, с другой стороны ощущается современное чувство действительности.

1.3. Сравнительный анализ творчества русских художников XX века

Архитектурный пейзаж в творчестве русских графиков XX века занимает особое место, являясь не просто фоном или декорацией, а значимым элементом, способным выражать настроения, идеи и исторический контекст. Это многогранное явление, отражающее исторические и художественные тенденции эпохи [5]. Художники-графики использовали различные техники и подходы, создавая уникальные образы, которые до сих пор остаются важной частью художественного наследия России [3].

В начале XX века многие графики продолжали традиции реалистичного изображения архитектуры, стремясь к точности и детализации [4]. Они фиксировали исторические здания, городские пейзажи, стараясь передать их особенности и атмосферу. В этом направлении работали, художники, создававшие гравюры для исторических изданий, например, Владимир Фаворский.

(Владимир Андреевич Фаворский (1886-1964) — выдающийся русский и советский художник, график, теоретик искусства, педагог и сценограф. Его творчество оказало огромное влияние на развитие отечественной графики и книжной иллюстрации. Фаворский — не просто иллюстратор или гравёр, он мыслитель и интерпретатор, привнесший в свои работы глубокое понимание текста.)

В начале 1920-х гг. Фаворский вступил в период расцвета своих творческих возможностей и теоретической оснащённости. Проекты этого времени отличались строгостью исполнения, виртуозным мастерством и изобретательностью композиционных решений, особенно в графических работах (рисунок А. 10).

В сравнении с более ранними работами Фаворского произведения 1930-х гг. часто демонстрируют меньшую декларативность формы, бóльшую повествовательность и детализацию. К концу 1930-х гг. художник начал

активно применять живописно-тональный подход, гравирование белым штрихом или сочетанием белого и чёрного штрихов (рисунок А. 11).

Многие работы Фаворского носят философский характер, в них поднимаются вечные вопросы о смысле жизни, месте человека в мире, времени и пространстве. Художник умел видеть красоту и гармонию в архитектурных сооружениях, он часто изображал здания как символы истории и культуры.

Представителем этого течения можно назвать и Алексея Кравченко (1889-1940). Это мастер гравюры на дереве, создавший выразительные городские пейзажи, в которых он сочетал реалистическую точность с элементами экспрессии.

Работы Кравченко отличаются сильным эмоциональным воздействием, драматизмом и выразительностью образов, что хорошо видно на работе «Купальщицы» 1913 г. он умело передает напряжение, трагизм и глубину чувств. Художник выработал свой собственный, легко узнаваемый стиль, характеризующийся динамичными линиями, контрастными светотенью и умелым использованием текстуры дерева в ксилографии. Он был виртуозным мастером гравюры на дереве, в которой раскрыл уникальные возможности этого материала. Его гравюры отличаются не только техническим совершенством, но и выразительностью линий и фактур (рисунок А. 12).

Городской пейзаж занимал важное место в творчестве А.И. Кравченко. Он изображал не только исторические здания, но и промышленные районы, передавая их суровую красоту и динамичность. Его городские пейзажи часто наполнены ощущением напряжённости и драматизма [34].

Кравченко был очарован урбанистическим пейзажем, он изображал города с разных ракурсов, показывая их архитектурное разнообразие и эмоциональную насыщенность. Его городские пейзажи часто полны экспрессии и трагизма. Например, это можно увидеть в работах: «Флоренция»,

«На Волге», и др. Эти работы демонстрируют его умение передавать атмосферу и характер городов (рисунок А. 13, 14).

Еще одним выдающимся художником-графиком был Орест Георгиевич Верейский, чей талант и мастерство проявились в различных областях: от книжной иллюстрации до станковой графики. Его работы отличаются реализмом, вниманием к деталям, эмоциональностью и исторической достоверностью. Он был не просто фиксатором действительности, но и художником-собеседником, умевшим заставить зрителя сопереживать и размышлять (рисунок А.15) [17].

Хотя художник и известен своими иллюстрациями к художественной литературе и военными зарисовками, также создавал архитектурные пейзажи. Особенности его архитектурного пейзажа вытекают из его общего подхода к изобразительному искусству. Верейский, как и в других жанрах, стремился к реалистичному изображению архитектуры. Он не идеализировал, а пытался точно передать увиденное, включая детали конструкций, материалов и окружающей среды.

В отличие от некоторых графических работ советского периода, архитектурные пейзажи Верейского не всегда монументальны. Он мог показать и небольшие детали архитектуры, создавая атмосферу уюта, отражая повседневность или, наоборот, безысходность. Это подчеркивает его индивидуальный взгляд. Мастер владел разными графическими техниками, которые позволяли ему создавать различные эффекты и выразительные решения, что особенно заметно при изображении зданий. Это можно увидеть на таких работах как: «Андреевский собор на Васильевском острове» 1939 г., «Андреевский собор на Большом проспекте Васильевского острова» 1947 г. (рисунок А. 16, 17).

Русские художники-графики XX века активно использовали широкий спектр графических техник, как традиционных, так и новаторских, что позволяло им добиваться разнообразия в выразительности и художественных

приёмах. Благодаря этому русская графика XX века отличается богатством и разнообразием, оставаясь важной частью мирового искусства [16].

Мастера XX века, несмотря на общие исторические и культурные влияния, создали уникальное и разнообразное художественное наследие. Их работы отличаются разнообразием стилей, техник, тем и мотивов. Они продемонстрировали не только высокий профессионализм и мастерство, но и глубокое понимание своей эпохи, её противоречий и возможностей.

Выводы по первой главе

Графика - вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Кроме контурной линии в графическом искусстве широко используются штрих и пятно, также контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чёрной, или реже - фактурной) поверхностью бумаги - главной основой для графических работ [37, 38].

Художники могут использовать разные материалы и техники при выполнении своих работ. Они много пробуют, делают небольшие варианты в поисках того, что подойдет именно для данной работы. В графическом искусстве нет ограничений в материалах и техниках для достижения выразительности — всё зависит от мастерства и видения художника. Даже с помощью простого карандаша можно создать великолепное произведение.

Архитектурный пейзаж в творчестве европейских и русских художников XX века представляет собой интересное поле для анализа, поскольку в нем пересекаются разные культурные традиции, стили и исторические контексты. XX век стал периодом расцвета графического пейзажа в России. Многие художники создавали графические произведения, используя различные техники и материалы.

Архитектурный пейзаж XX века иллюстрирует богатство и многообразие подходов как русских, так и европейских мастеров. Несмотря на общие стремления к экспериментам и отражению социальных изменений, существует многообразие в идеологии, стилях и культурных контекстах [33].

Тема архитектурного пейзажа также актуальна для обучения юных художников. На уроках в детских художественных школах графический пейзаж помогает развивать навыки линейной и воздушной перспективы, пропорционального построения архитектурных форм и компоновки изображения на листе. Этот жанр искусства становится эффективным инструментом решения различных задач на всех уровнях образования: от художественно-эстетического до духовно-нравственного, способствуя развитию творческого потенциала личности.

Глава 2 Разработка художественно-творческой части ВКР

2.1 Обоснование выбора темы ВКР

Тема данной ВКР была выбрана не случайно. Существует несколько факторов, повлиявших на выбор темы.

Жанр архитектурного пейзажа вызывает интерес не только у автора данной выпускной квалификационной работы, но и в мировом художественном сообществе. В наше время архитектурный пейзаж стал важной частью художественной культуры, и его изучение представляет собой одну из форм связи с духовным наследием русского народа. Пейзаж передает атмосферу, красоту и богатство окружающего мира. Включение архитектурных объектов в пейзаж, формирующих общую картину городской среды, является ярким показателем исторического развития общества и конкретного города.

Исследование архитектурного пейзажа открывает возможность проследить связь времен — от исторических корней до современных реалий. Этот художественный жанр динамично развивается, привлекая внимание не только художников-пейзажистов, но и представителей графики и фотографии. Современное восприятие окружающей среды сформировалось благодаря вековым традициям и эволюции эстетического восприятия, позволяя современному человеку ощутить единство с прошлым и осознать значимость культурного наследия в повседневной жизни.

В центре России есть уникальное место, где величаясь Волга образует излучину, огибая массив Жигулевских гор и создавая тем самым живописный ландшафт под названием Самарская Лука. Жигулёвск — российский город, расположенный в Самарской области на живописном правом берегу реки

Волга, окружённый величественными Жигулёвскими горами и входящий в состав Национального парка «Самарская Лука». Своё имя населённый пункт получил именно благодаря близлежащим Жигулёвским горам, среди которых раскинулся. Основан в 1949 году, а спустя три года, в 1952-м, приобрёл официальный городской статус.

Особое внимание привлекают здания города Жигулёвска, многие из которых сохранили архитектуру советской эпохи, отражающую дух своего времени и придающую городу особый шарм и уют.

Архитектура центральной части Жигулёвска напоминает сталинский ампи́р. В зданиях на улице Пушкина можно увидеть его характерные элементы, такие как балясины, эркеры и колонны. На первых этажах «сталинок» расположены музеи, библиотеки, пекарни и магазины, в то время как на верхних этажах проживают местные жители.

Улица Пушкина упирается в центральную площадь города. С одной стороны – администрация Жигулёвска, с другой – сквер и дом культуры. Здание администрации города Жигулёвска, построено в середине 1950-х годов. Оно является важной исторической достопримечательностью и примером советского градостроительства. Архитектурный стиль сооружения отличается строгостью форм и функциональностью, что характерно для зданий административных учреждений периода позднего сталинизма.

Сегодня здание Администрации играет ключевую роль в управлении развитием города, выполняя важные государственные и муниципальные функции. Внутри размещаются кабинеты чиновников, приённые для населения и помещения для совещаний и заседаний.

Стоит отметить, что внешний вид здания хорошо вписывается в окружающую застройку и подчёркивает специфический исторический колорит региона. Использование простых геометрических линий, скромного декора и прочных материалов делает сооружение знаковым элементом городского облика (рисунок Б. 1).

Светлое и просторное здание Дворца культуры в городе Жигулёвске представляет собой важный символ культурной жизни города и пользуется популярностью среди местных жителей. Открывшись в 1953 году, оно сразу стало местом притяжения творческих сил и культурных инициатив.

Главной особенностью дворца являются обширные площади, предназначенные для занятий различными видами искусств и организации массовых мероприятий. Здесь работают многочисленные кружки, студии и любительские объединения, позволяющие горожанам проявить таланты в музыке, танцах, изобразительном искусстве и театре. Во дворце постоянно проходят концерты, выставки, спектакли и фестивали, собирающие зрителей всех возрастов.

По стилю здание относится к классической советской архитектуре конца 1940-х — начала 1950-х годов, отличаясь лаконичностью форм и рациональностью конструкции. Строгие линии фасада подчеркивают важность учреждения и одновременно создают ощущение гостеприимства и открытости. Внешне здание выделяется аккуратным фасадом, украшенным изящным портиком с колоннадой, создающим торжественный и парадный эффект. Верхнюю часть фронтона венчает тимпан, декорированный выразительным лепным орнаментом в виде развивающейся ленты, символизирующей движение вперёд и непрерывное развитие культуры и общества (рисунок Б. 2).

Перед главным фасадом расположены две бронзовые скульптуры, молодой мужчина и женщина, стремящихся к лучшему будущему. Этот памятник подчеркивает динамику и оптимистичный настрой, характерные для советского периода и символизирует надежды и мечты целого поколения (рисунок Б. 3, 4).

Бывшее здание горкома Коммунистической партии Советского Союза в городе Жигулёвске, расположенное на центральной площади Победы, сегодня известно, как Дом детской школы искусств № 1. Сооружённое в 1954 году, это

монументальное строение изначально служило административным центром партийных органов, исполкома городского совета и горкома ВЛКСМ. Авторами проекта выступили архитектор Л.А. Солокиниди и инженер Ю.Н. Попов, создавшие пример качественной советской архитектуры сталинской эпохи.

Здание выполнено в классическом стиле, характеризующемся симметрией композиции, ясностью пропорций и использованием традиционных декоративных элементов. Фасад акцентируется мощным центральным ризалитом, увенчанный декоративным фронтоном с волнообразной лентой, подчеркивающей официальность и значимость предназначения здания. Основной материал стен — кирпич, дополненный отделкой штукатуркой и элементами гранитного облицовочного камня, придающими сооружению прочность и основательность.

За десятилетия эксплуатации помещение претерпело ряд изменений, однако основные конструктивные элементы и общая концепция стиля сохранялись практически неизменными. После распада КПСС и реорганизации общественно-политических структур в 1991 году здание перешло в ведение управления культуры, где разместились учебные аудитории, концертный зал и кабинеты педагогов (рисунок Б. 6).

В 1953-1955 годах на улице Победы в городе Жигулёвске возводится здание Нефтегазодобывающего Управления (НГДУ) «Жигулевскнефть». Строительство выполнялось специализированным трестом «Востокнефтестрой» под руководством Александра Васильевича Разумовского.

Нефтегазодобывающее предприятие возникло вследствие открытия значимых запасов нефти в регионе Поволжья: сначала в 1936 году было открыто Сызранское месторождение, а в следующем году начались разработки месторождения возле посёлка Яблоневый Овраг. Данный объект

сыграл важную роль в становлении промышленной инфраструктуры Жигулёвска, существенно повлияв на экономику и социальную сферу города.

Здание НГДУ «Жигулевскнефть» выполнено в стиле советского конструктивизма с чертами позднесталинской архитектуры. Высокие потолки, массивные колонны и четкость архитектурных линий придают сооружению солидность и функциональность. Простота и лаконизм оформления фасадов делают здание сдержанным и серьёзным, соответствующим назначению главного офиса крупного предприятия.

Материал стены — прочный красный кирпич, обработанный штукатуркой и декоративными вставками из натурального гранита. Элементы дизайна включают арочные окна и широкие дверные проемы, подчеркивающие масштабность и престиж учреждения.

Сегодня в бывшем административном корпусе размещены офисные помещения различных компаний и организаций, связанных с нефтью и газом. Часть помещений переоборудована под современные нужды бизнеса, однако основные черты первоначального назначения сохраняются. В целом, здание остается важной частью архитектурного ансамбля улицы Победы и способствует поддержанию имиджа деловой части города (рисунок Б. 7).

Перечисленные здания играют значительную роль в формировании визуального образа и культурного контекста города Жигулёвска. Каждое из них обладает собственной историей, архитектурными особенностями и символическим значением, отражающим разные этапы развития города и региона.

Художники разных времен не оставили это уникальное место без внимания. Множество живописных полотен и графических листов воспевают красоту природы и неповторимость местных пейзажей, навсегда сохраняя образ родного края для будущих поколений.

Начиная с середины 1950-х годов, талантливый советский художник Олег Николаевич Карташов провел значительное количество времени в

живописных краях Жигулей, внимательно изучая и рисуя уникальный ландшафт берегов великой русской реки Волги. Он совершал регулярные творческие экспедиции, исследовал такие знаменитые уголки, как Бахилова Поляна, старинная деревня Фёдоровка и район строительства крупнейшей гидростроительной стройки страны — Куйбышевской ГЭС.

Олег Карташов сумел создать выразительную серию картин, получившую название «Жигулевская сюита», датированную 1957 годом. Эти произведения стали ярким воплощением изменений, происходящих на территории всей волжской акватории (рисунок Б. 8).

Павел Петрович Якушев (1914—2002) — живописец и график, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. Будучи членом Союза художников СССР, он получил звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации в 1994 году.

Среди множества произведений у художника нашлись работы, посвященные Жигулевску. Так, в картинах «Дорога в Жигулевск» и одноимённой работе «Жигулевск», созданных маслом в 1957 году, мастер воплотил неповторимую атмосферу и очарование этого исторического города. Работы сейчас находятся в Тольяттинском краеведческом музее, открывая зрителям великолепие природных видов региона (рисунок Б. 9, 10).

Центральными мотивами творческого пути Павла Петровича были темы труда человека, плодов его усилий и красоты окружающей природы. Наряду с индустриальным пейзажем, в произведениях художника мы можем увидеть отражение красот родного Урала, суровых пейзажей Жигулей и экзотику горных хребтов Карпат. Вдохновившись работами автора, была выбрана тема ВКР «Жигулевск».

В качестве ключевого направления для раскрытия темы выпускной квалификационной работы была выбрана техника графики, так как она предоставляет уникальные возможности для передачи конструктивных особенностей и эстетики здания, а также для визуализации объема. Графика

включает в себя множество техник, однако для раскрытия замысла была выбрана капиллярная ручка как наиболее подходящая для достижения поставленных целей.

Графика обладает рядом уникальных характеристик. Она допускает условность изображений, что позволяет акцентировать внимание на форме и содержании, давая зрителю возможность интерпретировать созданный образ. Эта недосказанность открывает пространство для импровизации и фиксирует все впечатления, которые возникают в процессе создания работы. Важную роль в графике играет текстура материалов, а также уникальные приемы и техники, такие как штриховка, использование различных видов бумаги и инструментов.

Графика имеет широкий спектр функций и художественных средств, что создает практически безграничные возможности для изображения и образного выражения мира, а также передачи эмоций и мыслей художника. Особый акцент в графике делается на взаимодействие изображаемого предмета с пространством, где фон бумаги, или, как отмечал график В.Л. Фаворский, «воздух белого листа», играет ключевую роль в создании пространства вокруг изображения [32].

В отличие от живописи, использование цвета в графике требует более тщательного подхода, и цветовые решения здесь отличаются своей спецификой. Выбор цвета и характеристик бумаги в каждом конкретном случае существенно влияет на конечный результат, при этом зачастую художник добавляет всего один цвет к черно-белой палитре, что придает изображению особую значимость и выразительность.

Для данной работы была выбрана уникальная графика, которая обладает особой ценностью в методике преподавания изобразительного искусства благодаря своей простоте в исполнении и неповторимой оригинальности.

Главной темой ВКР стал городской пейзаж, в частности его подвид - архитектурный пейзаж, поскольку он позволяет сосредоточить внимание

зрителя на главной фигуре композиции, которой в данной серии работ станут здания города Жигулевска.

Архитектурный пейзаж помогает акцентировать внимание не на общем окружении или пространстве вокруг центрального объекта, а именно на самом архитектурном сооружении. В такой интерпретации внешние элементы не отвлекают от восприятия, а, наоборот, усиливают внимание к деталям изображаемой архитектуры.

После выбора жанра, техники выполнения и определения центрального объекта для практической части ВКР необходимо было произвести тщательный анализ теоретической базы, что позволило бы глубже понять и раскрыть тему. Исследование научной литературы, сбор и анализ информационных материалов стали основой для формирования начальных представлений и концепции будущих пейзажей. Осуществленный обзор архитектурных объектов способствовал более глубокому осмыслению их истории, а также концепции проектирования и создания. Применение эмпирического метода исследования помогло точно определить круг проблем, затрагиваемых в ВКР.

Дополнительное изучение литературы по теме дипломной работы ещё более усилило интерес к выбранному направлению и расширило представление о проблематике, а также углубило понимание архитектурного облика Жигулевска. В процессе исследования можно выделить несколько ключевых этапов: на первом этапе осуществляется ознакомление с основами темы, формируется общее представление о проблематике и ее значении. Второй этап включает в себя углубленное изучение материалов, где акцент ставится на медленное и детальное чтение, сопровождающееся записями и анализом прочитанного.

Данное исследование опирается на обширный научный багаж, накопленный в области архитектуры и городской среды. Поэтому на стадии планирования, а затем и во время реализации исследования, был критически

важен анализ разнообразных информационных источников. Это позволило не только собрать необходимую информацию, но и сформировать более комплексный взгляд на выбранную тему.

Таким образом, процесс исследования стал не только формальным этапом подготовки дипломной работы, но и погружением в мир архитектурных концепций, которое вдохновило на создание уникальных пейзажей, отражающих гармонию между природой и культурным наследием города.

2.2 Последовательность выполнения серии графических работ на тему «Жигулевск»

Работа над практической частью ВКР проходила в несколько этапов, каждый из которых направлен на достижение качественного результата и глубокое погружение в тему исследования.

Первый этап был подготовительным. Прежде чем приступить к непосредственному выполнению графических работ, важно было подготовить основы и собрать необходимую информацию. Основные шаги подготовительного этапа включили:

1. Сбор материала. Изучение истории и особенностей города Жигулёвска, знакомство с его архитектурой и культурой. Поиск фотографий, документальных сведений и литературных описаний позволит лучше почувствовать атмосферу и уникальность города. Сюда можно отнести и фотосъемку знаний в разное время суток и состояние природы.

2. Разработка эскизов. Создание предварительных набросков, помогающих определить композиционные схемы, перспективу и освещение

будущей работы. Работы будут основываться на реальных объектах и личных впечатлениях автора.

3. Выбор материалов. Подбор качественных гелевых ручек разной толщины и насыщенности, ластиков, линейки и прочих необходимых инструментов. Важно убедиться, что ручки пишут ровно и не оставляют разводов.

После завершения подготовительного этапа наступило время основной работы. Последовательность действий выглядела следующим образом:

1. Определение главной концепции. Выбор сюжета каждой отдельной работы, согласованного с темой общего цикла. Например, в данной ВКР работы включают известные здания города.

2. Композиционное решение. Расположение элементов на плоскости бумаги, распределение акцентов и создание ритмической гармонии. Основная задача — передать главное впечатление от каждого выбранного объекта.

3. Работа на формате. Аккуратное нанесение контура выбранных предметов, уделяя внимание деталям и соблюдая пропорции. Контуры служат каркасом для дальнейшей проработки штриховки и тона.

4. Штриховка и моделировка формы. Постепенная прорисовка объёмов и тени, используя лёгкую штриховку. Штрихи наносятся слоями, постепенно усиливая контраст и глубину. Для передачи фактуры поверхностей рекомендуется применять разные типы штрихов (прямолинейные, круговые, перекрещивающиеся).

5. Корректировка и доработка. Проверка выполненных частей, исправление ошибок и усиление важных деталей. Необходимо следить за соблюдением перспективы, баланса света и тени, чистоты поверхности бумаги.

В качестве центральных объектов для серии графических пейзажей в практической части ВКР были выбраны следующие места:

- Жигулевский Дворец культуры (фасад здания);

- Сквер за ДК "Жигулевский";
- Администрация городского округа Жигулевск Самарской области;
- Жигулевский городской комитет (горком) партии (1952–1991 гг.);
- Здание нефтегазодобывающего управления в городе Жигулёвск.

Перед началом основного этапа создания серии графических работ, отражающих архитектурный пейзаж города Жигулевск, была выполнена обширная подготовительная работа, включающая множество эскизов и набросков с натуры. Эти предварительные эскизы учитывали различные ракурсы изображаемых зданий, а также меняющееся освещение в разные времена суток (рисунок Б. 11). Немалую роль сыграли и погодные условия, которые внесли разнообразие в создаваемую атмосферу, отражая различные настроения для будущих работ. Отдельная серия эскизов была посвящена изучению стиля штриховки для деревьев и облаков (рисунок Б. 12). Также были проведены фотосъемки зданий, фиксируя различные ракурсы, освещение и погодные условия, что послужило основой для выбора окончательных композиций.

После отбора лучших композиций были созданы эскизы на тонированной бумаге серого цвета, где для обозначения светлых участков использовался белый карандаш, а тени прорисовывались черной гелевой ручкой. Завершающим этапом стали тоновые эскизы (рисунок Б. 13). В качестве освещения для серии был выбрано дневное время ранней осени.

Первоначально композиции эскизов включали как архитектурные объекты — здания, так и окружающее их пространство. Однако в процессе работы концепция изменилась, и пейзажи стали содержать не только городское окружение, но и фигуры людей, а в некоторых случаях — транспорт, что позволило лучше передать масштабность в композиции.

После завершения финальных эскизов и их утверждения начался этап работы на формате. Для этого был использован тонированный лист формата

40 x 60 см. На листах был нанесен карандашный рисунок, соблюдая пропорции утвержденных эскизов. В ходе создания рисунка важно было обозначить общие пространственные формы, придерживаясь внешних контуров, чтобы они образовывали четкие планы и подчинялись законам линейной перспективы. Это размещение основных элементов с учетом сокращения размеров объектов на фоне горизонта уже на первых этапах придавало картине слои глубины и пространства.

После завершения карандашного наброска следующий этап — это обводка с использованием линеров и капиллярных ручек, затем шло детальное прорабатывание штриха. На заключительном этапе здания и окружающее их пространство прорабатывалось деталями и обобщались.

В процессе работы над серией графических листов особое внимание уделялось соблюдению технических и технологических норм для достижения высококачественного результата. Процесс создания графической композиции делится на несколько этапов. Если на первом этапе акцентировалось внимание на законах линейной перспективы, то на следующем этапе важно было следить за толщиной линии. На дальнем плане использовались более тонкие и бледные линии, а в местах с высоким контрастом линии становились толще и насыщеннее. Такие же принципы применялись при выполнении штриховки. Работу начинали с крупных объектов, постепенно переходя к более мелким деталям (рисунок Б. 14).

Работа выполнялась капиллярными ручками фирмы «DENKSY» и «Marie's», а также с помощью линеров «STA». Сам же процесс создание картины в графике начинался с определения стиля и техники выполнения картины.

Серия графических работ «Жигулевск», состоит из пяти работ, каждая из которых раскрывает уникальные аспекты этого города. Серия выполнена в приятной атмосфере ранней осени и утренних часов дня.

Первая работа: «Фасад дворца культуры г. Жигулевск».

Эта работа гармонично сочетает в себе живую природу и величественную архитектуру. Взгляд зрителя медленно скользит от плотной завесы пышных елей к строгим линиям фасада. Вся окружающая среда, плавно ведет взгляд зрителя к самому зданию, вызывая интерес и желание разглядеть детали. Наличие лужи на дороге, придает особую осеннюю атмосферу. В ней не просто отражаются ветви деревьев, она придает ощущение осенней свежести.

Вторая работа: «Жигулевский сквер».

Эту рабу отличает обилие деревьев и кустарников. Ветви стройных деревьев закрывают левую сторону Дворца, и зритель только может догадываться и рисовать в своем воображении продолжение здания. Мягкий осенний свет освещает здание, придавая картине атмосферу покоя и стабильности.

Третья работа: «Администрация г. Жигулевск».

Центр композиции занимает масштабное административное здание, возведённое в спокойных, выдержанных формах, характерных для постсоветского периода. Белоснежные декоративные элементы ярко контрастируют с цветом фона, подчёркивая элегантность и строгость архитектуры. Грамотно подобранная линия горизонта создаёт ощущение пространства и объёма, усиливая ощущение присутствия зрителя. Колонны и окна аккуратно прорисованы тонкой чёрной линией, обозначая каждую деталь с точностью и аккуратностью.

Четвертая работа: «Школа искусств г. Жигулевск».

На данной работе изображено жилое пространство с расположенной неподалёку современной школы искусств, которая является центром композиции. Образ школы выполнен в средних тонах, подчёркивая чистоту архитектуры. За зданием возвышаются Жигулёвские горы, покрытые густыми лесами и острыми скалами. Перед зданием зритель видит несколько машин,

которые оживляют пространство. Чёрная ручка точно передает мелкие детали, вплоть до камешков и трещин на дорогах.

Пятая работа: «Здание НГДУ на площади победы».

Произведение посвящено техническому центру города — зданию нефтегазодобывающего управления. Масштаб и точность исполнения подчёркивают величие индустриализации и развитие промышленности в советское время. Тонкие линии чёрной ручки прекрасно воспроизводят сложность конструкций. Утренний воздух насыщен ароматами осенних листьев и свежесть прохладного ветра подчёркивается мягким дуновением воздуха, о чем говорит нам слегка колышущийся флаг на крыши здания.

Каждая работа серии «Жигулёвск» создана с особой тщательностью и вниманием к деталям, давая зрителю возможность увидеть любимые места глазами художника и насладиться красотой города в его лучших проявлениях.

После завершения работ, они были оформлены в багет. Багет — это не просто рамка для картины, это важный элемент оформления, который имеет значительное влияние на восприятие произведения искусства.

Багет помогает выделить картину, создавая вокруг неё визуальный акцент. Правильно подобранный багет может подчеркнуть цвета и текстуры, добавленные художником. Он создает контраст между произведением и стеной, что помогает картине «заговорить» с зрителем. Это особенно актуально для работ, в которых важна детальность и цветовая гамма. Рама должна гармонично подчеркивать стиль картины и цветовую гамму. Для данной серии работ был выбран строгий лаконичный багет и серое паспорту.

При этом учитывалось, что акцент должен оставаться на картине, в то время как рама выполняет роль связующего элемента с окружающим пространством. Важно было обратить внимание на ширину и глубину багета, чтобы он гармонично вписывался в общую концепцию. В конечном итоге, рамы не только завершили художественные композиции, но и придали им

особое единство, направляя зрительское внимание на произведения (рисунок Б. 15).

В результате оформления работ была достигнута гармония в соотношении общего и частного всех элементов пейзажа. Каждый компонент был тщательно интегрирован в общую композицию. Тоновые переходы создавали ощущение глубины и движения, что придавало изображению живость и динамичность.

2.3 Разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству для учащихся 10-13 лет в системе дополнительного образования на тему «Городской пейзаж»

Дополнительное образование в области изобразительного искусства способствует всестороннему развитию детей, выявлению и раскрытию их творческого потенциала, решению задач духовного, эстетического и трудолюбивого воспитания. Обучающие программы включают изучение различных жанров в искусстве, освоение многообразия художественных материалов и техник, формирование художественного вкуса и умения воспринимать прекрасное. Они нацелены также на воспитание высокой духовности, осознание ценностей мировой культуры, глубокое усвоение традиций национальной художественной школы и культурного наследия своей страны.

Учитель ИЗО должен дать детям первые ориентиры в понимании художественной и эстетической культуры нашей страны, способствовать воспитанию чувства патриотизма к родине, что является одной из главных задач педагогической деятельности [29].

В условиях современного мира, где роль культуры становится всё значительнее для формирования гармоничной личности и полноценного общества, возрастает потребность развивать у детей способность к творческому мышлению. Важнейшей чертой такого мышления выступает умение осмысленно переживать окружающую действительность через визуальные образы и выразительные средства.

Детская натура отличается природной любознательностью, стремлением к творческой активности и врожденным талантом. Дети легко адаптируются к различным видам деятельности, увлеченно погружаясь в процессы созидания форм и проектирования творческих пространств, где они свободно проявляют свою фантазию, создавая сюжеты своей собственной жизни и испытывая радость от пребывания в мире собственных художественных произведений.

Система художественного образования направлена на формирование основ личностного развития ребенка, воспитание эстетического отношения к миру и освоение практических навыков в области искусства. Важно организовать образовательное пространство таким образом, чтобы дошкольники и школьники могли последовательно освоить путь художника: осознать красоту окружающего мира, сформулировать художественный замысел, выбрать наиболее подходящие материалы и методы реализации своего видения, создать оригинальный художественный образ.

При оценке детских работ главным ориентиром становятся не технические умения, а степень оригинальности, эмоциональной насыщенности и авторской индивидуальности произведения. Такое обучение позволяет детям раскрыть собственные творческие ресурсы и развить способности осознанно подходить к процессу творчества.

Несмотря на то, что многие дети начинают заниматься искусством интуитивно, педагогическая поддержка и грамотное введение различных

материалов и техник помогают заложить прочный фундамент будущего творческого роста и уверенности в себе.

Искусство оказывает мощное воздействие на сенсорное восприятие ребёнка, способствуя формированию тонких чувств и способностей. Рассмотрим основные органы чувств и развивающиеся качества подробнее:

Искусство помогает ребёнку научиться видеть глубже и тоньше воспринимать зрительную информацию. Занимаясь рисованием, живописью или графикой, ребёнок учится различать цвета, оттенки, линии, композиции и пропорции. Это способствует расширению диапазона цветовосприятия и тренировке глазомерных качеств.

Творчество связано с непосредственным взаимодействием рук с разными материалами и инструментами. Работая с красками, глиной, бумагой, тканью, пластилином, ребёнок знакомится с разнообразием фактур, плотностей, температуры поверхности и эластичности материала. Это обогащает тактильные ощущения и формирует понимание физических свойств окружающих вещей. Развитие осязательных ощущений даёт возможность ребёнку лучше понимать свойства материи и получать удовольствие от физического контакта с предметами.

Искусство играет важную роль в нравственном и духовном воспитании человека, развивая такие ценные качества, как целеустремленность, инициативность, стремление к красоте и совершенству. Через приобщение к культуре формируется художественный вкус, развиваются индивидуальные творческие способности, углубляется представление о специфике разных видов искусства и художественных приемов.

Особенно ценно, что такое взаимодействие повышает уровень эстетической восприимчивости: человек учится распознавать прекрасное вокруг себя, восхищается красотой природных явлений, ценит достижения мастеров прошлого и настоящего.

Формирование профессиональных навыков и мастерства в изобразительном искусстве достигается путем регулярных тренировок и повторений. Основополагающими упражнениями здесь выступают академические работы, предполагающие тщательное исследование особенностей формы объекта, выявление его ключевых характеристик и качественных показателей, умелое применение техники и инструментов для точной передачи увиденного.

Для качественного выполнения заданий ученику необходимо заранее ознакомиться с соответствующей теоретической информацией, подкрепляя знания практическим опытом. Следует ясно осознавать суть поставленной задачи, определять последовательность шагов и выбирать оптимальные способы и приемы для её решения. Перед началом работы ученику необходимо разработать четкий алгоритм действий, придерживаясь которого, он сможет достичь наилучших результатов.

Важнейшим элементом педагогического подхода к развитию творческих способностей, учащихся является предоставление им возможности самостоятельного выбора материалов и методов работы. Такая практика обеспечивает условия для свободного самовыражения и постепенно формирует целостное мировоззрение на основе изучения культурных традиций и визуальных образов.

Особое значение в учебном процессе занимает графика — один из видов изобразительного искусства, позволяющий эффективно взаимодействовать с детьми всех возрастов. Подобно живописи, графика обладает выразительными возможностями благодаря форме и содержанию, однако именно ограничение колористических решений является её уникальным преимуществом. Отсутствие или минимальное присутствие цвета упрощает выполнение рисунков, делая графику доступной и удобной для широкого круга учеников независимо от уровня подготовки.

Этот аспект чрезвычайно важен в образовательной практике, поскольку снижает барьеры в обучении и открывает простор для экспериментов с простыми и доступными материалами, такими как карандаши, ручки или маркеры. Благодаря этому ученик сосредотачивается не на сложности технической составляющей, а на развитии собственного визуального мышления, внимательности к линиям, контурам и композиционным элементам, тем самым укрепляя основу своего художественного опыта.

Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы развить у обучающихся способность детально изучать и воспроизводить форму предметов с различных ракурсов, грамотно отображать их на плоскости листа, формировать чувство пространства и поощрять творческое видение мира. Учащиеся, занимаясь рисованием, приобретают способность острее чувствовать окружающую среду, замечать мельчайшие детали, развивать зрительное восприятие и способность к образному мышлению. Процесс рисования служит мощным средством познания мира, выявления закономерности и устанавливать взаимосвязи между объектами, явлениями и событиями.

Со временем желание точно передать реальность усиливается, ведь ученики стремятся отражать не только внешнюю оболочку, но и внутренний смысл наблюдаемого ими окружения. Для успешной организации учебного процесса создано значительное количество образовательных программ и методических рекомендаций. Что касается пейзажа, то эта область изобразительного искусства значительно отличается от жанра портрета или натюрморта. Отличительной особенностью пейзажа является наличие многоплановых пространственных измерений, множественности слоев и чётких перспективных построений, что создаёт уникальную глубину и объёмность изображений [30].

Чтобы успешно подготовить детей к восприятию и воспроизведению сложных художественных понятий, таких как воздушная перспектива,

необходимо уделять особое внимание постепенному обучению навыкам реалистичного изображения предметного мира и окружающей обстановки. Особенно актуально это в рамках работы над архитектурным пейзажем, где учащиеся получают практические навыки работы с линейной и воздушной перспективой, изучают приёмы наложения теней и света, передают характерные черты городских зданий и природных ландшафтов.

Простые упражнения, используемые на занятиях по изобразительному искусству в начальной школе, включают задания на изображение отдельных архитектурных деталей — окон, дверей, балконов, карнизов и кровельных конструкций. Такие задания стимулируют развитие начального понимания перспективы, пропорциональности и масштаба, позволяя детям усваивать основные законы построения пространства и геометрии объектов.

Помимо технического аспекта, работа с архитектурой на уроках изобразительного искусства способствует раскрытию творческого потенциала школьников, укреплению их воображения и эстетического вкуса. Изучение различных стилей архитектуры, типов сооружений и способов их изображения позволяет расширить кругозор детей.

Создание графического произведения предполагает выбор особой техники — своеобразного изобразительного языка. Даже абстрактная или стилизованная живопись обязательно связана с цветовым строением, влиянием оттенков на организацию пространства, передачей объёма и формы, учётом психологического воздействия колорита и окраски.

Работа над созданием пейзажей предоставляет ученикам возможность соприкосновения с историческими и культурными традициями эпохи через знакомство с типичными чертами архитектуры того периода. Педагогическая ценность ознакомления с данным жанром состоит в том, что оно способствует формированию, развитию и закреплению представлений о гармоничных отношениях человека и природы.

Тема архитектурного пейзажа включена в программы по изобразительному искусству у таких авторов как Неменский Б.М., Шпикалова Т.Л., Кузин В.С и Ростовцев Н.Н., а также в программах детских художественных школ.

У Б.М. Неменского в программе по изобразительному искусству для начальных классов изображение зданий или архитектуры, архитектурного пейзажа в графике встречается в 1, 3 и 4 классах. При этом по программе для основной школы архитектурному пейзажу выделено значительно меньше занятий [21].

Уроки по изображению архитектуры в программе Б.М. Неменского нацелены на развитие различных навыков, таких как изображения пространства, построения композиции, коллективной работы. На развитие 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.

В программе Т.Л. Шпикаловой в начальных классах архитектурному пейзажу в графике уделяется мало 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.

Программы по изобразительному искусству для начальной и основной школы под редакцией Т.Л. Шпикаловой, помимо развития художественных навыков и патриотического воспитания также направлены на формирование у учащихся основ религиозно-эстетического восприятия и духовно-нравственных представлений об окружающей жизни [41, 42].

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 [20].

Выполнение заданий по изображению архитектурного пейзажа применяется на уроках в детских художественных школах для формирования навыков по применению линейной и воздушной перспективы, навыков построения и компоновки. На примере городских графических пейзажей изучаются законы перспективы, у учеников формируются соответствующие знания, необходимые не только при работе над архитектурным пейзажем, но и 50 при создании других композиций, в которых применяется линейная перспектива.

На первом этапе знакомства с изображением архитектурного пейзажа важно подчеркнуть, что такой жанр отражает не только внешний облик здания, но и эпоху, в которую оно было построено. Ребенок воспринимает такую работу как исторический документ, запечатлевший определенную временную точку в жизни города или местности.

Начальная композиция ограничивается одним центральным объектом — зданием или сооружением, вокруг которого строится вся сцена. Природа в таком пейзаже выполняет вспомогательную роль, подчёркивает масштаб главного элемента и организует пространство полотна.

По мере приобретения навыков число объектов в картине увеличивается. Теперь природные элементы, такие как деревья, водоемы или горы, могут выйти на передний план, превращая здание в дополнение к общей сцене.

Следующий этап включает включение персонажей — людей, животных, транспортных средств и других атрибутов повседневной жизни. Эти детали оживляют сюжет, придают картине динамику и завершенность. Дополнительно можно поработать с природными явлениями, чтобы усилить эмоциональное восприятие зрителя.

В целях практики изученного материала в теоретической части исследования была организованная и проведена преддипломная практика, которая дала возможность воспользоваться и апробировать различные техники и методики преподавания основ ИЗО. Преддипломная практика проходила на базе Тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских святых. В данном учебном заведении сформировано две группы художественной школы «старшая» и «младшая». Группы детей были сформированы по возрастным показателям детей. Работа проводилась с «младшей» группой учеников, возраст которых 10-13 лет.

Было составлено и проведено 2 занятия, выполнение графических работ «Цветы» и «Городской пейзаж» по теме ВКР. Основной темой занятий стал архитектурный пейзаж, а целью, проведенных занятий было знакомство с графикой в архитектурном пейзаже (Приложение В).

Детей в рамках урока «Цветы» познакомились с графическими материалами, а точнее с маркерами и гелевыми черными ручками. На занятии «Городской пейзаж», ученики работали с перспективой, архитектурой, с передачей объема и глубины. В целом дети справлялись с заданиями, творческие работы были оценены не ниже отметки «4».

Критерии оценки творческих работ ставились:

Отметка «5» — Уровень выполнения соответствует высоким требованиям: отсутствует нарушение правил композиции, правильно передана передача объема и перспективы, соблюдены пропорции и соотношения размеров объектов. Все элементы композиции связаны между собой, рисунок выполнен аккуратно, технически грамотно и самостоятельно в отведенное время. Показана высокая степень самостоятельности и творческая активность.

Отметка «4» — Уровень выполнения хороший, но присутствуют небольшие погрешности в передаче пропорций, размера и перспективы. Обучающийся способен выявить большинство ошибок самостоятельно либо

при минимальной помощи учителя. Выполнено задание своевременно и самостоятельно, качество приемлемое.

Отметка «3» — Выполнение работы соответствует минимальным стандартам, однако наблюдаются значительные ошибки в композиции, нарушении пропорций, размере и перспективе. Присутствуют серьезные недостатки в технике штриховки и тона. Основные знания известны, но возникают трудности при их практическом применении. Работа выполнена несвоевременно, имеются нарушения технологического порядка.

Отметка «2» — Ученик демонстрирует полное незнание элементарных принципов рисования, не умеет применять полученные знания на практике, практически не владеет необходимыми базовыми навыками и умениями, установленными стандартом.

Занятия, проводимые во время производственной практики, достигали поставленных целей.

Выводы по второй главе

Изучение жанра архитектурного пейзажа приводит к успешному достижению поставленных педагогических задач, среди которых — эстетическое и нравственное воспитание молодежи, выступающее ключевым приоритетом программы по изобразительному искусству. Интерес к данной тематике обусловлен потребностью исследовать связь исторического наследия прошлого с современностью, что отчетливо проявляется в изучении архитектурного пейзажа.

Основанием для выбора темы ВКР послужил интерес к жанру архитектурного пейзажа и его особенностям, а выбор материала строился на творческом предпочтении автора работы. Опираясь на опыт, был сделан вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архитектурный пейзаж занимает важное место в изучении хронологии и истории архитектуры, отражая культурное наследие человечества. Осознание значимости исторического и культурного достояния способствует восстановлению духовной связи поколений и укреплению национальных традиций. Присутствие архитектуры в ландшафте подчеркивает влияние человеческой деятельности на окружающую среду, подчеркивая связь времен и эпох.

Изучение архитектурного пейзажа позволяет глубже понять художественную культуру общества, раскрывая богатство духовного наследия.

Графика играет ключевую роль в создании изображений архитектурного пейзажа, поскольку оно обеспечивает точность передачи размеров, пропорций и форм сооружений различных городских объектов. Благодаря графике мы можем чётко представить облик городского пространства.

Чтобы успешно подготовить детей к восприятию и воспроизведению сложных художественных понятий, таких как воздушная перспектива, необходимо уделять особое внимание постепенному обучению навыкам реалистичного изображения предметного мира и окружающей обстановки. Особенно актуально это в рамках работы над архитектурным пейзажем, где учащиеся получают практические навыки работы с линейной и воздушной перспективой, изучают приёмы наложения теней и света, передают характерные черты городских зданий и природных ландшафтов.

Изображение архитектурных деталей и природных видов помогает детям лучше осознавать соотношение масштабов и объёмов предметов, совершенствовать умение выражать собственные мысли использовать

посредством графики. Занятия по теме пейзажа в графике помогают формировать навыки использования линейной и воздушной перспектив.

В рамках данной ВКР была выполнена серия архитектурных пейзажей на тему «Жигулёвск». Объекты, выбранные для серии работ, представляют собой значимую историческую составляющую городского облика и служат символами местной культуры. Эти памятники играют важную роль не только в городской среде, но и занимают особое место в культурно-историческом наследии региона.

В рамках данной ВКР были разработаны и проведены уроки на тему «Городской пейзаж». План-конспекты данных уроков можно в дальнейшем использовать для занятий в системе дополнительного образования: художественные школы, студии, кружки.

Подводя итог, можно сделать вывод, что цель ВКР достигнута, поставленные задачи выполнены. Теоретических материалов ВКР может быть использован в качестве методического пособия на уроках ИЗО. Серия графических работ «Жигулёвск» может выставляться на художественных выставках, а также украсить интерьер Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алпатов, М.В. Немеркнувшее наследие: Изобразительное искусство и архитектура: кн. для учителя / М.В. Алпатов; предисл. И.Е. Данилова. - М.: Просвещение, 1990. – 302 с.
2. Архитектурная живопись и графика - Архитектурные пейзажи: сайт. – URL: <https://yavarda.ru/architecture.html>. – (дата обращения: 19.09.2024). – Текст: электронный
3. Бартенев, И.А. Очерки истории архитектурных стилей / И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 384 с.
4. Бесчастнов, Н.П. графика пейзажа. М.: «Владос», 2005 г. - 301с.
5. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие М.: 2002 г. – 310 с.
6. Бесчастнов, Н.В. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломированных специалистов Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти». - М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2012. 32 с.
7. Будеева, М.Л. Городской пейзаж в ксилографиях ленинградских мастеров 1960-х — 1970-х годов. Традиции и новаторство // Новое искусствознание. 2019. - №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskoy-peyzazh-v-ksilografyah-leningradskih-masterov-1960-h-1970-h-godov-traditsii-i-novatorstvo> (дата обращения: 21.10.2024).
8. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство / К.П. Духанин [и др.]. – Л.: Учпедгиз ; Ленингр. отд., 1959. – 340 с.
9. Вострикова, Ю.В. Ухтинский архитектурный пейзаж в графике // Методические указания. - Ухта: УГТУ, 2010. - С. 30.

10. Все о технике; рисунок; незаменимый справочник для художника / пер. А.И. Ильфа, – М.: Арт-Родина, 2000. – 144 с.
11. Гаптилл, А.Л. пер. с англ. А. Ф. Зиновьев Работа с пером и тушью. - 1-е изд. - Минск: ООО «Попурри», 2001. - 256 с.
12. Генчук, Ю.Я. Советская книжная графика. М., 1986 г. – 124 с.
13. Городские пейзажи Джима Эдвардса: сайт. – URL: <https://esdra.livejournal.com/2208327.html?ysclid=lox84vycrf888362819>. – (дата обращения: 10.10.2024). – Текст: электронный
14. Городские пейзажи. Jim Edwards — Художники, фотографы и скульпторы со всего света: сайт. – URL: <https://www.risunoc.com/2020/08/gorodskie-pejzazhi-jim-edwards.html>. – (дата обращения: 23.10.2024). – Текст: электронный
15. Графика российских художников конца XIX–XX вв. URL: <https://museum-sp.ru/collection/istoriko-khudozhestvennaya-kollektsiya-xiv-xxi-vv/grafika-xviii-khkh-vv> (дата обращения: 10.10.2025).
16. Графика русских художников от А до Я. / текст, сост. А.С. Виноградовой, Г.Е. Климова. – М.: Слово, 2002. - 286 с.
17. Графика. История. Возникновение. Развитие. URL: <https://www.livemaster.ru/topic/237323-grafika-istoriya-vozniknovenie-razvitie> (дата обращения: 08.11.2024).
18. Графика. Скульптура / Т.П. Чаговец. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2013. – 173, [2] с.
19. Зайцев, А.С. составитель «Советы мастеров», М.: Просвещение., 1979 г. - 374 с.
20. Кузин, В. С. Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс / В. С. Кузин. – М. : Дрофа, 2008. – 240 с.
21. Курилов, В. Н. Архитектурный пейзаж Новосибирска в аспекте изобразительного искусства. Приближение к теме // Баландинские чтения.

2015. - №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhitekturnyy-peyzazh-novosibirska-v-aspekte-izobrazitelnogo-iskusstva-priblizhenie-k-teme> (дата обращения: 16.10.2024).
22. Курилов, В.Н. Архитектурный пейзаж Новосибирска в графическом дизайне конца XX – начала XXI веков на примерах собственных разработок // Интерактивная наука. 2017. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arhitekturnyy-peyzazh-novosibirska-v-graficheskom-dizayne-kontsa-hh-nachala-xxi-vekov-na-primerah-sobstvennyh-razrabotok> (дата обращения: 26.11.2024).
23. Ладыгин, Е. Графика – линия творчества: о технике и способах передачи образов в графических рисунках / Е. Ладыгин // Художественный совет. – 2001. – № 2. – С, 18-21.
24. Материалы и техники рисунка: учеб, пособие для худож. вузов / под ред. В.А. Королева. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 96 с.
25. Морозов, Е. Техники изобразительного искусства. Пособие по художественному самообразованию. М.: ЭКСМО, 2007. – 72 с.
26. Найс, К. Рисунок тушью. Растения, цветы, пейзажи, дома, постройки, животные, портреты, фигуры. - Минск: ООО «Попурри», 2000. - 144 с.
27. Неменский, Б.М., «Изобразительное искусство и художественный труд 1 –9 кл.»: прогн. / Б.М. Неменский. – Москва: Просвещение, 2011. – 142 с.
28. Нецветаев, Л.Н. Архитектурный пейзаж в графических материалах (карандаш, уголь, фломастер, тушь, перо, акварель, гуашь): учебное пособие/ Л.Н. Нецветаев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 181 с. URL: <http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2017/253.pdf> (дата обращения 20.11.2025).
29. Нецветаев, Л.Н. Работа над архитектурным пейзажем: методические указания. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 181 с.
30. Одаряев, Д. В. Обучение студентов художественно-графических факультетов эскизированию пейзажа-картины на основе этюдного материала и зрительных наблюдений // Теория и практика общественного развития. 2011.

- №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-studentov-hudozhestvenno-graficheskikh-fakultetov-eskizirovaniyu-peyzazha-kartiny-na-osnove-etyudnogo-materiala-i-zritelnyh> (дата обращения: 27.11.2024).
31. Одаряев, Д.В. Особенности развития художественно-образного мышления студентов художественно-графических факультетов на занятиях живописью пейзажа // Теория и практика общественного развития. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-hudozhestvenno-obraznogo-myshleniya-studentov-hudozhestvenno-graficheskikh-fakultetov-na-zanyatiyah-zhivopisyu-1> (дата обращения: 08.11.2024).
32. Основные подходы к графической стилизации природных форм (на примере образцов животных и растений). – URL: https://otherreferats.allbest.ru/culture/00678280_0.html – (дата обращения: 17.12.2024). – Текст: электронный.
33. Русская графика <https://antiqueauction.ru/encyclopedia-kategoria/russkaya-grafika> (дата обращения: 15.11.2024).
34. Сидоров, А.А. Русская графика начала XX века. М., 1969 г. – 249с.
35. Станкевич, В.Н. «Пейзаж. Картина и действительность», М.: Просвещение., 1973 г. – 159 с.
36. Чегодаев, А.Д. О графике / А.Д. Чегодаев // Творчество. – 1946. – № 3. – С. 12-18.
37. Чирков, В.Ф. Художественные термины и понятия: учеб.-справочное изд. / В.Ф. Чирков. – Омск: ОмГТУ, 2003. – 173 с.
38. Шабанов, Н.К. Художественно-педагогический словарь / Н.К. Шабанов – Курский гос. ун-т; – М.: Академич. проект: Трикста, 2005. – 473 с.
39. Шедевры русской графики из собрания ГИМ URL: <https://visualhistory.livejournal.com/1789751.html> (дата обращения 13.03.2025).
40. Шорохова, Е.В. «Композиция»- М.: Просвещение., 1986 г. – 285 с.

41. Шпикалова, Т. Я. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. – М.: Просвещение, 2012. – 192 с.
42. Шпикалова, Т. Я. 5–8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой – М.: Просвещение, 2012. – 157 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – Эдуард Баргхеер. Пейзаж. XX

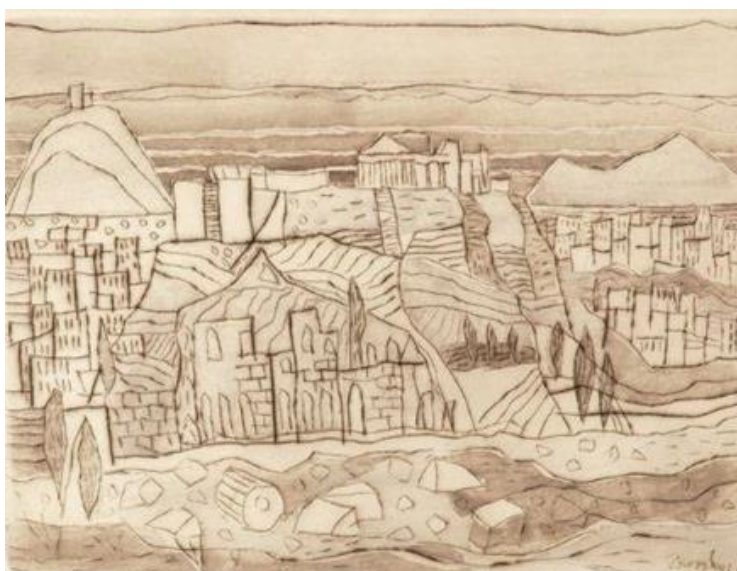

Рисунок 2 – Эдуард Баргхеер. Пейзаж. XX

Рисунок 3 – Зигфрид Берндт «Тающий снег». Около 1912 года.
Цветная гравюра на тонкой японской бумаге.

Рисунок 4 - Зигфрид Берндт «Вид на Кёнигштайн, Саксонскую Швейцарию», примерно 1920 год. Дровесина, вырезанная на плотной бумаге.

Рисунок 5 - Эрих Вегнер. Оживленная гавань с фигурами и парусным судном Линогравюра/бумага. XX в.

Рисунок 6 - Билибин И.Я. Заставка для журнала «Народное образование», 1905-1906 гг.

Рисунок 7 - Почтовые карточки (открытое письмо) с рисунками Д. Архангельского. 1900–1917 гг.

Рисунок 8 - Остроумова-Лебедева А. П. «Новая Голландия». 1901 г.

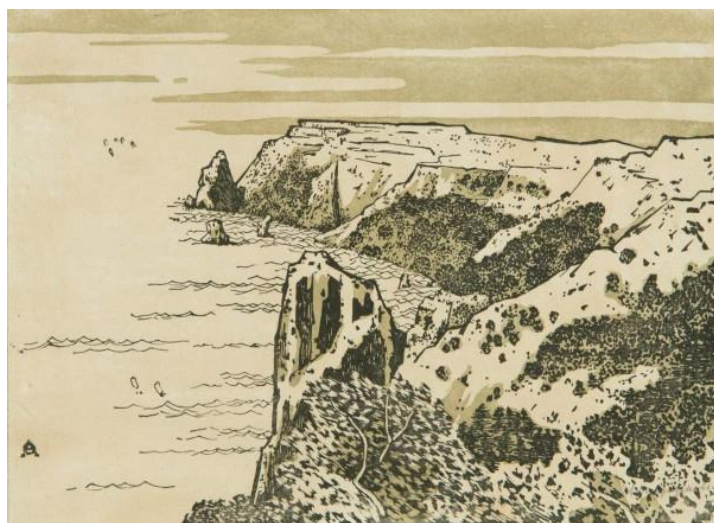

Рисунок 9 - Остроумова-Лебедева А. П. «Мыс Фиолент в Крыму (Подражание Хиросигэ)». 1903 г.

Рисунок 10 - Фаворский В. А. Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне». 1922–1925 гг.

Рисунок 13 - Кравченко А.И. «Флоренция. Набережная Арно». 1925г.

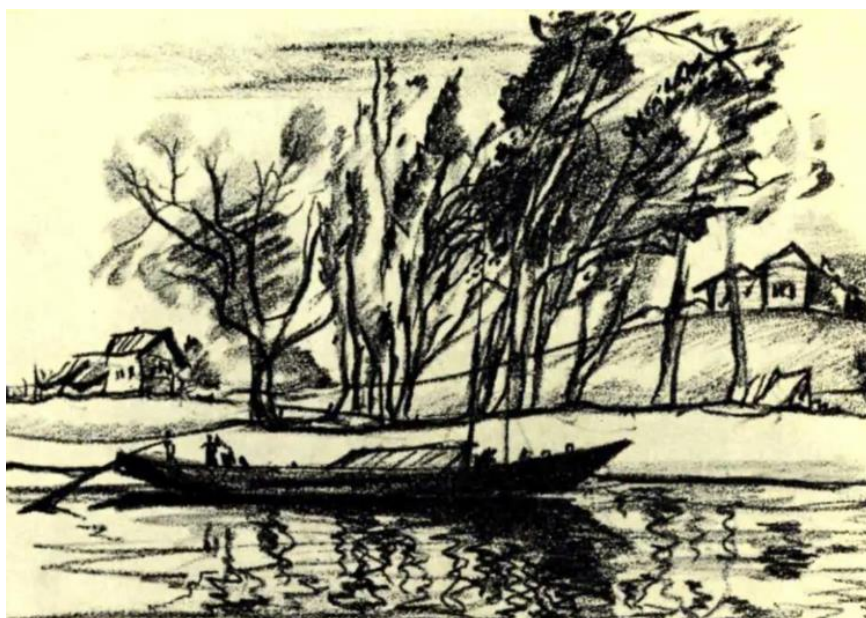

Рисунок 14 - Кравченко А.И. «На Волге». 1919г.

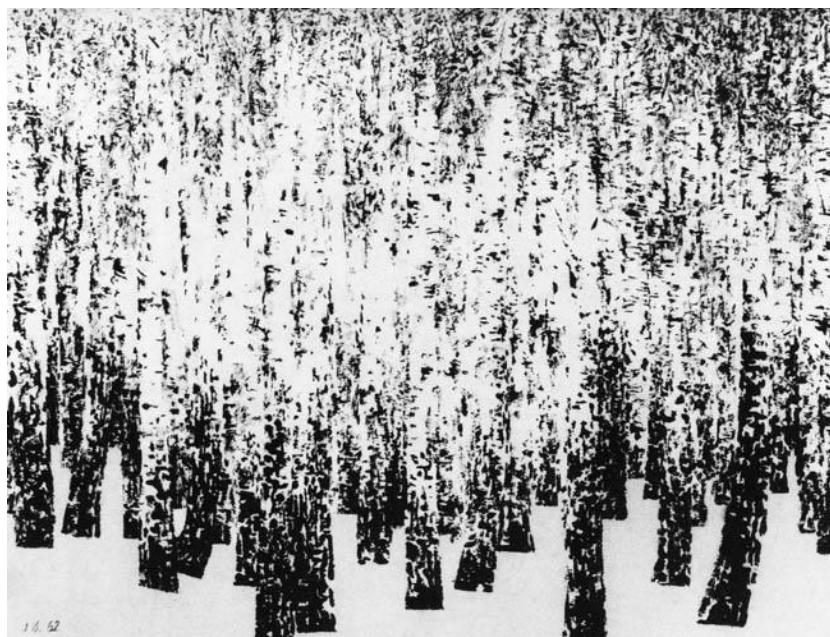

Рисунок 15 - Орест Георгиевич Верейский, «Берёзовая роща». 1965 г.

Рисунок 16 - Орест Георгиевич Верейский, «Андреевский собор на Васильевском острове». 1939 г.

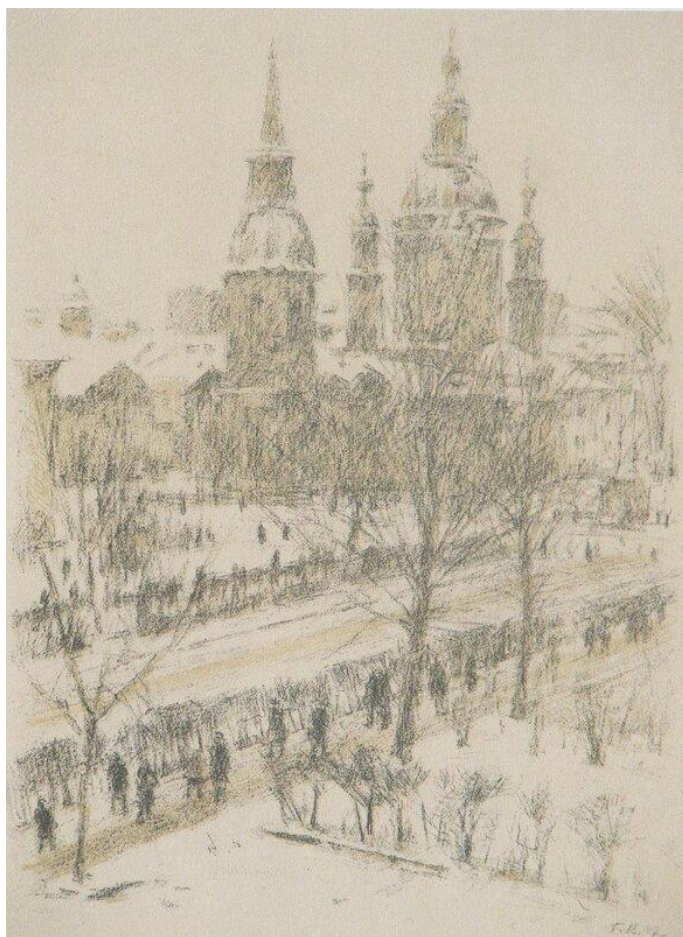

Рисунок 17 - Орест Георгиевич Верейский, «Андреевский собор на Большом проспекте Васильевского острова». 1947 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 - Администрация г. Жигулевск.

Рисунок 2 - Дворец культуры г. Жигулевск. Вид с фасада.

Рисунок 3 – Советская скульптура
молодого человека.

Рисунок 4 – Советская скульптура
молодой девушки.

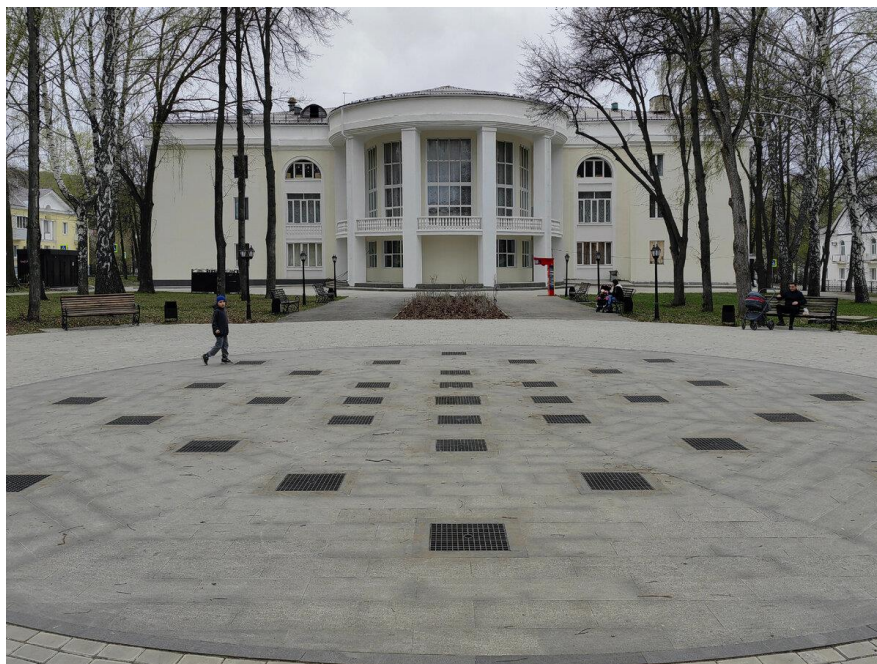

Рисунок 5 - Сквер Дворца культуры г. Жигулевск.

Рисунок 6 - Бывшее здание горкома коммунистической партии г. Жигулевск.
Дворец культуры г. Жигулёвск.

Рисунок 7 - Бывшее здание
нефтегазодобывающего управления г. Жигулевск.

Рисунок 8 - Карташёв О. Н. «На Жигулевском море». 1957 г.

Рисунок 9 - Якушев Павел Петрович. «Дорога в Жигулёвск». 1957 г.

Рисунок 10 - Якушев Павел Петрович. «Жигулёвск». 1957 г.

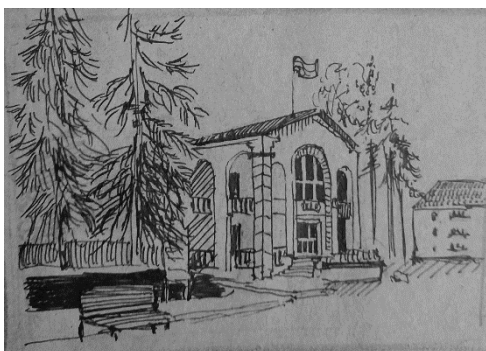

Рисунок 11 – эскиз по теме ВКР.

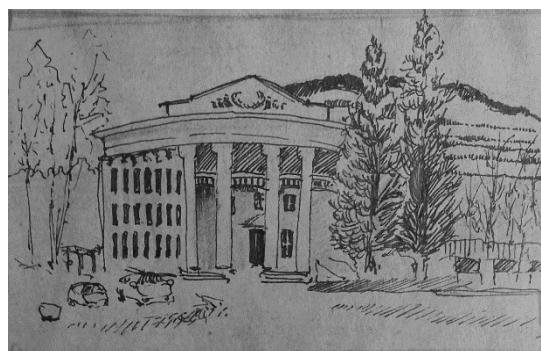

Рисунок 12 – эскиз по теме ВКР.

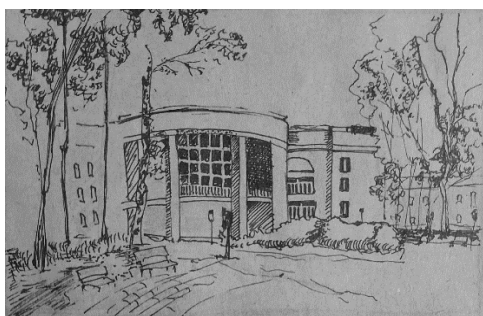

Рисунок 13 – эскиз по теме ВКР.

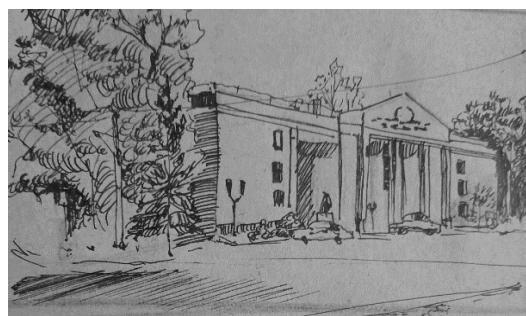

Рисунок 14 – эскиз по теме ВКР.

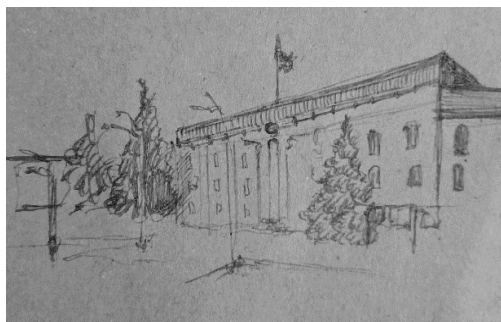

Рисунок 15 - эскиз по теме ВКР.

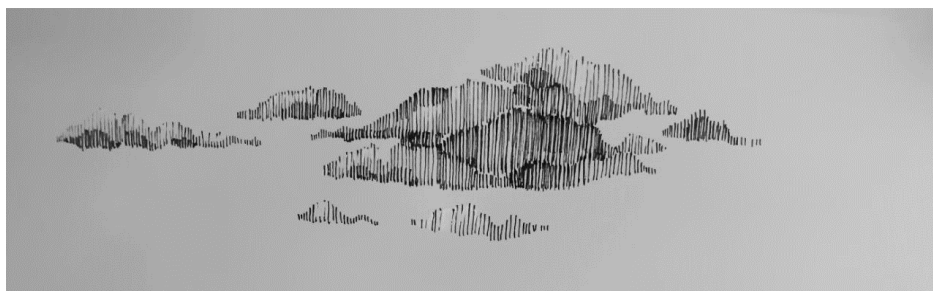

Рисунок 16 - Эскиз облаков.

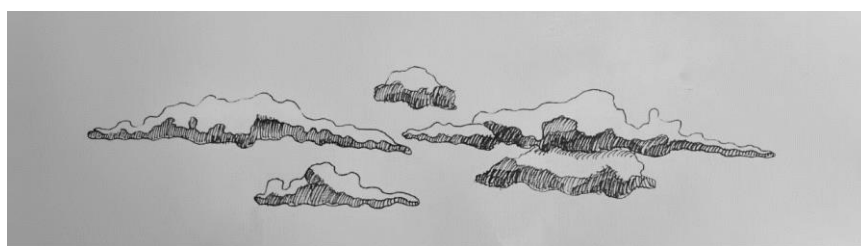

Рисунок 17 - Эскиз облаков.

Рисунок 18 - Эскиз облаков.

Рисунок 19 - Эскиз облаков.

Рисунок 20 – Эскиз деревьев.

Рисунок 21 – Эскиз деревьев.

Рисунок 22 – Эскиз деревьев.

Рисунок 23 – Эскиз деревьев.

Рисунок 24 - Тоновые эскизы на серой тонированной бумаге.

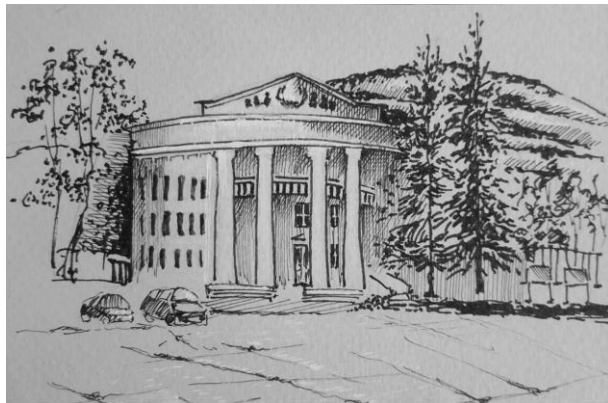

Рисунок 25 - Тоновые эскизы на серой тонированной бумаге.

Рисунок 26 - Тоновые эскизы на серой тонированной бумаге.

Рисунок 27 - Тоновые эскизы на серой тонированной бумаге.

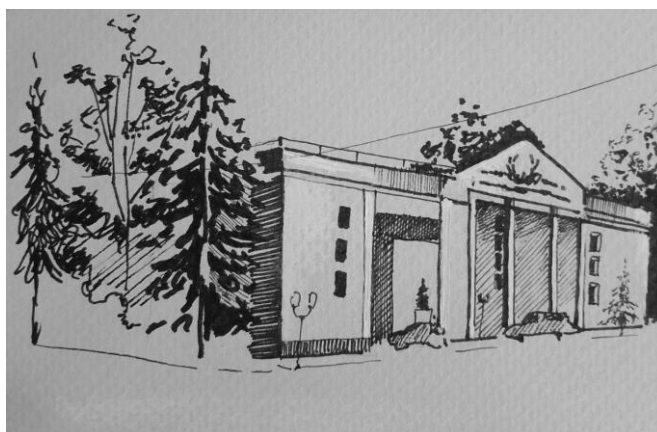

Рисунок 28 - Тоновые эскизы на серой тонированной бумаге.

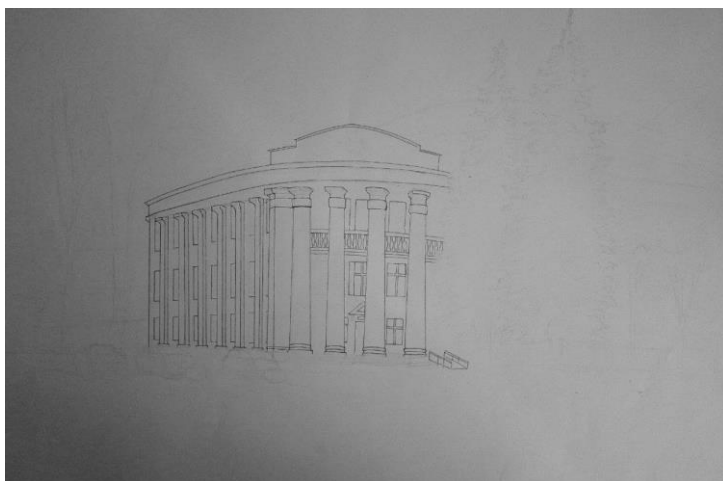

Рисунок 29 - Работа над творческой частью ВКР.

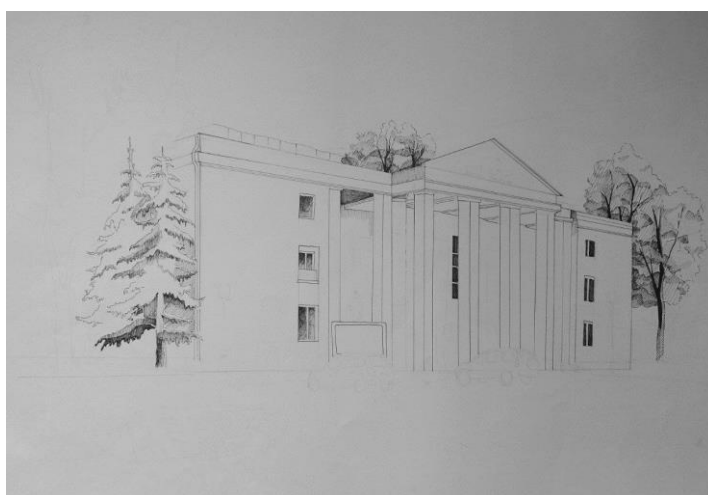

Рисунок 30 - Работа над творческой частью ВКР.

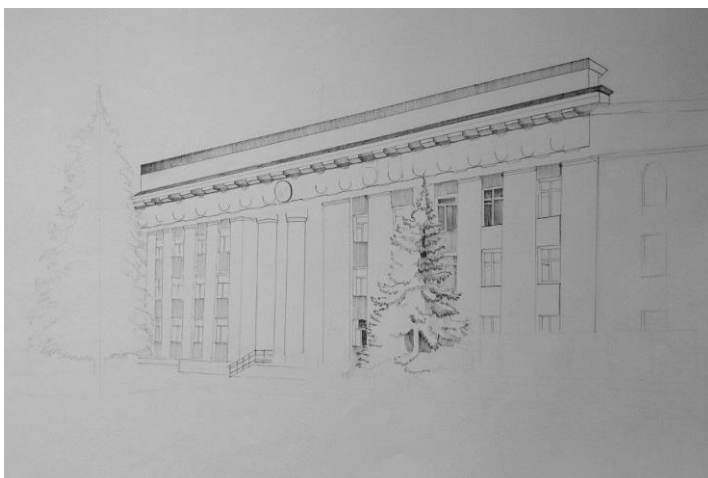

Рисунок 31 - Работа над творческой частью ВКР.

Рисунок 32 - Работа над творческой частью ВКР.

Рисунок 33 - Работа над творческой частью ВКР.

Рисунок 34 - Работа над творческой частью ВКР.

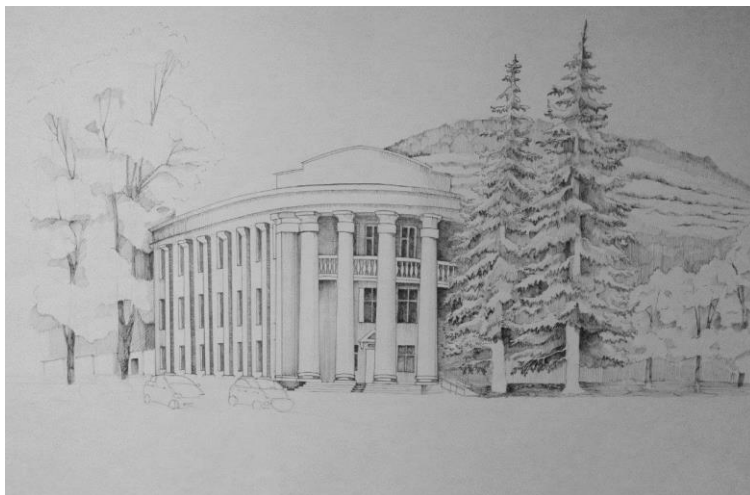

Рисунок 35 - Работа над творческой частью ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Урок 1: Тема: «Цветы гелевой (черной) ручкой»

Тема: «Цветы гелевой ручкой»

Тип урока: Урок изучения нового материала

Вид урока: Урок получения новых знаний

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Научить рисовать отдельные части цветка. Познакомить детей с графическим материалом (гелевая ручка)

Задачи:

- познакомить с наиболее распространенными летними цветами;
- научить рисовать цветы;
- научить работать гелевыми ручками.

Материалы и оборудование: Наглядный материал (фотографии цветов); бумага формата А4, гелевые ручки, карандаш, ластик.

Продолжительность занятия: 1,5 часа (1 пара) (90 мин)

План урока:

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

Ход урока.

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.

Преподаватель объясняет задание на урок. Рассказывает учащимся о правилах работы с материалом.

- Здравствуйте, ребята. Сегодня нас ждет новое задание! Нам с вами предстоит выполнить работу гелевой ручкой. Это задание ваша небольшая подготовка к летней пленэрной практике.

2. Проверка готовности рабочих мест.

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

3. Сообщение темы и задачи урока.

- Я подготовила для вас фотографии разных цветов. Выберите цветок, который вам понравилась больше всего и попробуйте изобразить этот цветок. Так же вспомним, что все цветы имеют:

1. Виды цветочных головок (соцветий)- круг с выражены центром, полукруг, чаша, метелка.

2. Характер стебля – прямой, пластичный, колючий.

3. Виды листочков – округлые, острые, резные и т.д.

II. Основная часть урока.

4. Практическая часть.

На выполнение задания была отведена одна пара. За это время учащиеся должны были выполнить рисунок гелевой ручкой. Для начала студенты

намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся ручкой.

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

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

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

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ.

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

- чему научился?
- что было самым сложным? самым интересным?

(ответы учеников, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

Урок 2: «Городской пейзаж»

Тема: «Городской пейзаж» графика

Тип урока: Урок развития умений и навыков

Вид урока: Комбинированный

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Усвоение новых знаний и способов действий при изображении графического пейзажа в технике гелевой ручки.

Задачи:

- Сформировать представление о графическом пейзаже, законах линейной перспективы и светотени
- Сформировать умение находить закономерности и анализировать информацию в соответствии с учебной задачей
- Сформировать умение планировать свои действия по решению учебной задачи для получения результата и устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности

Материалы и оборудование: Наглядный материал (фотографии); бумага формата А4, гелевые ручки, черные маркеры, карандаш, ластик.

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

План урока:

6. Организационная работа. (3 мин)
7. Сообщение темы и целей урока. (2 мин)
8. Вводная беседа и выбор наглядного материала для работы. (3 мин)
9. Практическая часть – выполнение работы. (170 мин)
10. Подведение итогов. (2 мин)

Ход урока.

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.

Преподаватель объясняет задание на урок. Напоминает о правилах работы с материалом.

- Здравствуйте, ребята. Сегодня вам предстоит продолжить работу с гелевой ручкой.

2. Проверка готовности рабочих мест.

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

3. Сообщение темы и задачи урока.

- Сегодня я принесла вам фотографии с примерами работ. Вы можете выбрать что-то из предложенного или придумать своё.

II. Основная часть урока.

Практическая часть.

На выполнение задания было отведено две пары. За это время ученики должны были выполнить городской пейзаж. Для начала учащиеся намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся ручками и маркерами.

Ученики пытались максимально точно передать пропорции изображаемого объекта.

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

необходимости. Ребята тщательно продумывали композицию рисунка и следили за перспективой.

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

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

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ.

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

- чему научился?
- что было самым сложным? самым интересным?

(ответы учеников, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

Творческие работы детей, процесс уроков.

Рисунок 1 - Работа детей на уроке. Рисунок 2 - Работа детей на уроке.

Рисунок 3 - Работа детей на уроке. Рисунок 4 - Работа детей на уроке.

Рисунок 5 - Работа детей на уроке.

Рисунок 6 - Работа Евы Х., 12 лет. Рисунок 7 - Работа Василисы О., 13 лет.

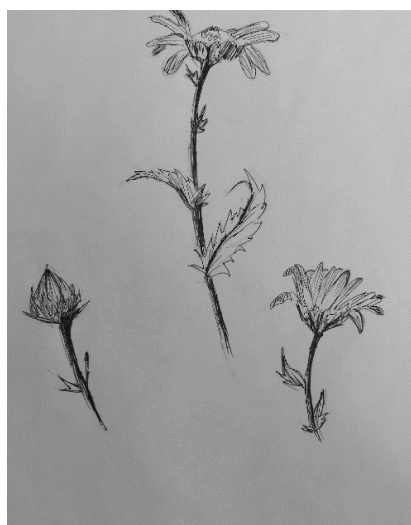

Рисунок 8 - Работа Кати Б., 12 лет. Рисунок 9 - Работа Златы Л., 11 лет.

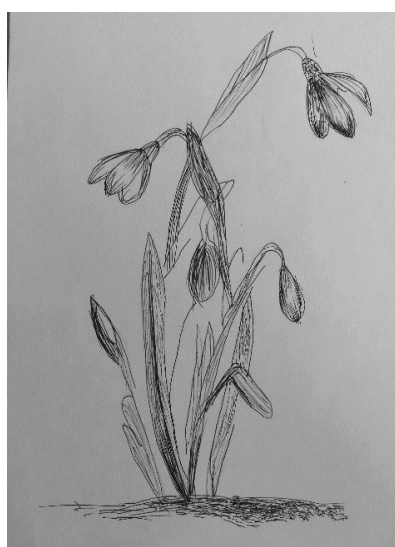
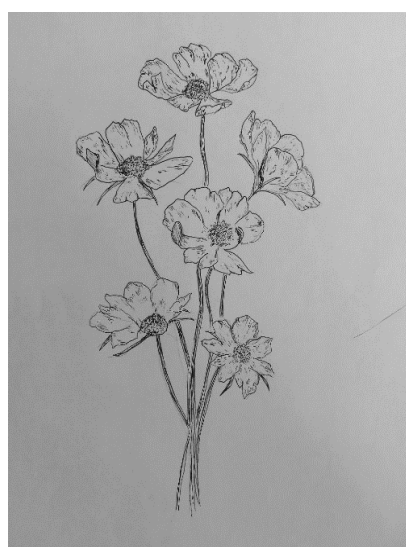

Рисунок 10 – Работа Полины М., 13 лет. Рисунок 11 – Василисы К., 12 лет

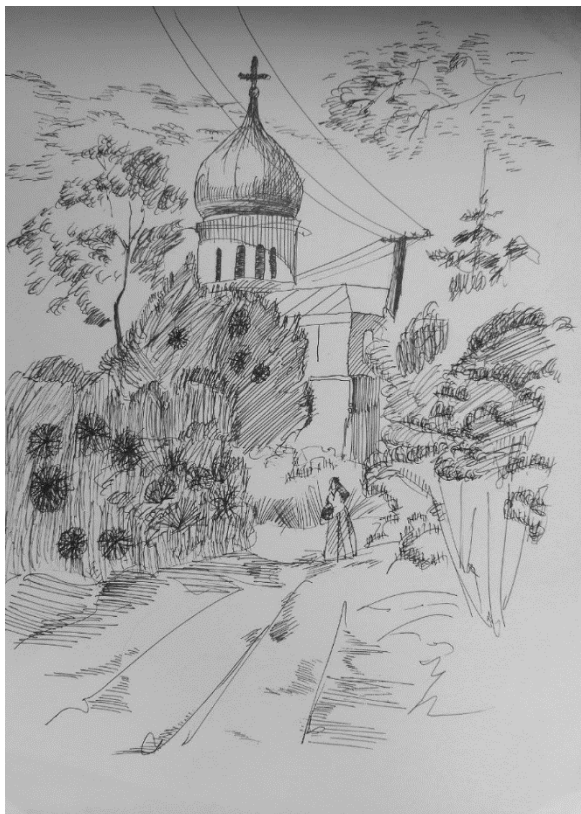

Рисунок 12 - Работа Евы Х., 12 лет.

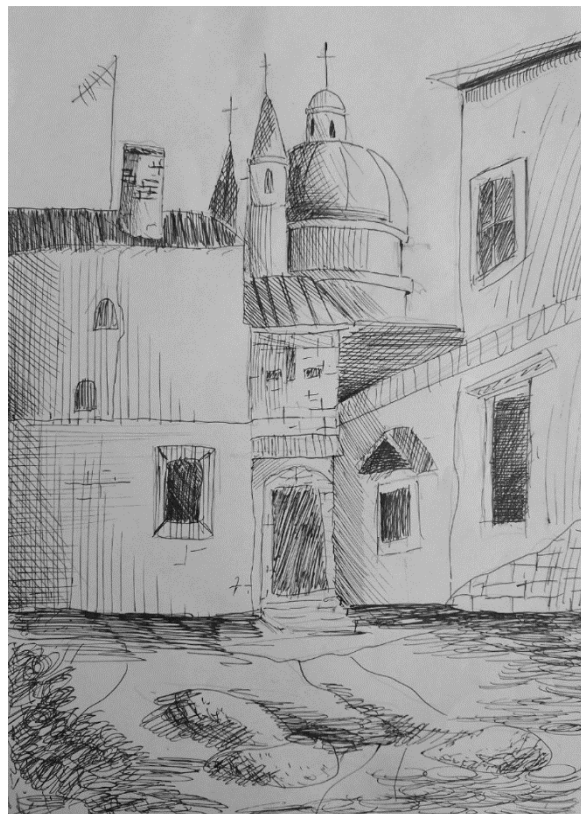

Рисунок 13 – Работа Кати Б., 12 лет.

Рисунок 14 - Работа Златы Л., 11 лет.

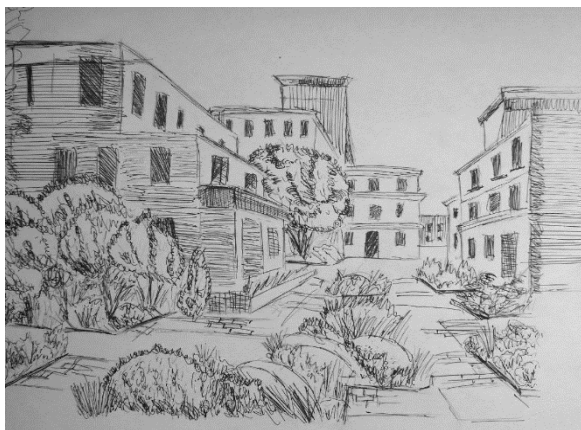

Рисунок 15 - Работа Полины М., 13 лет.

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

Лагутиной Алины Андреевны, студентки
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(направленность (профиль) «Изобразительное искусство»)
на тему: «Жигулевск» серия графических работ

Архитектура, как часть городской культуры, является ярким показателем исторического развития общества. Архитектурный пейзаж играет роль в исследовании хронологии и истории архитектурного наследия, является связующей нитью между историческим знанием прошлого и настоящего. Изучение архитектуры как элемента городской среды позволяет глубже понять исторические процессы и культурное развитие общества. Архитектурные ландшафты помогают исследовать этапы становления и эволюции архитектурного наследия, соединяя прошлое и настоящее. Представление архитектуры в изобразительном искусстве — один из способов сохранить связь поколений с художественным наследием предков. Поэтому важно изучать развитие архитектурного пейзажа в историческом и художественном аспектах и внедрять в обучение на всех уровнях образования.

В теоретической части исследования А.А. Лагутина достаточно подробно раскрыла тему архитектурного пейзажа в творчестве Русских и Европейских художников XX века, актуальность темы ВКР, описала алгоритм выполнения практической части ВКР и обосновала выбор художественных приемов, использованных при создании творческой работы. В практической части ВКР автором на высоком техническом уровне была выполнена серия графики на тему: «Жигулевск», были разработаны план-конспекты уроков и апробированы в Тольяттинской классической гимназии на занятиях по теме «Цветы гелевой ручкой» и «Городской пейзаж» с детьми художественной

школы 10-13 лет.

Разработанные в рамках ВКР уроки по ИЗО могут быть использованы в качестве методического пособия для школьников, а также при грамотном использовании стать результативным инструментом в развитии творчества и повышения познавательной активности детей.

Главным достоинством бакалаврской работы А.А. Лагутиной является систематичное, последовательное выполнение и достижение поставленных целей и задач исследовательской работы, качественные и интересные творческие работы, однако имеется ряд замечаний:

1. Следовало бы расширить описание этапов развития архитектурного пейзажа в творчестве европейских художников XX века в теоретической части исследования.

2. Не до конца раскрыт вопрос современного состояния в развитии архитектурного пейзажа в графике.

В целом, работа Лагутиной Алины Андреевны производит положительное впечатление, соответствует всем необходимым требованиям и заслуживает оценки «отлично», а автор присвоения квалификации бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство».

Рецензент: преподаватель высшей категории МБУ ДО ДХШ №3

Образцова Наталья Михайловна _____

2025

« _____ » _____ Г.

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

Лагутиной Алины Андреевны, студентки
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(направленность (профиль) «Изобразительное искусство»)
на тему: «Жигулевск» серия графических работ

Структура: Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, так как она имеет практический интерес в области образования и изобразительного искусства с точки зрения современной российской действительности.

ВКР А.А. Лагутиной имеет четкую структуру, состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложений и является целостным, законченным исследованием.

В первой главе автор подробно представил информацию по творчеству Русских и Европейских художников XX века, провел сравнительный анализ их работ, точно сформулировал выводы, полностью соответствующие исследуемой теме.

Во второй главе ВКР дипломница представила историю города Жигулевска и его архитектурных особенностей, тем самым расширив исследование с точки зрения его краеведческого аспекта. А.А. Лагутина подробно охарактеризовала этапы выполнения художественно-творческой части работы: «Жигулевск» серия графических работ. Также представила разработку методических материалов по теме выпускной квалификационной работы, сформулировала выводы, которые демонстрируют весь результат проделанной аналитической работы.

К достоинствам дипломной работы А.А. Лагутиной можно отнести

структуру изложения, которая выстроена четко и последовательно, что свидетельствует о глубоком анализе достаточно большого количества материала по теме ВКР, студентка продемонстрировала умение мыслить в процессе раскрытия темы и формулировке выводов. В творческих работах автора хорошо передан образ города, все архитектурные здания узнаваемы и гармонично вписаны в среду.

Замечания:

1) В графических работах можно было бы разнообразить передний план - ввести стаффаж и другие элементы городского пейзажа.

2) Во второй главк неполно раскрыт вопрос использования средств выразительности в архитектурном пейзаже в графике.

Заключение: Работа А.А. Лагутиной соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам. Автор заслуживает присвоения квалификации бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство». Рекомендуемая оценка: «отлично».

Рецензент: Директор детской художественной школы № 1
городского округа Жигулевск Самарской области
Двоеглазова Елена Валентиновна _____
«_____» _____ 2025 г.

Справка о проверке на наличие заимствований

Имя файла: ВКР на тему Жигулевск, серия графических работ.docx

Автор: Лагутина А. А.

Заглавие: "Жигулевск" серия графических работ

Год публикации: 2025

Комментарий: Не указан

Коллекции: Интернет 2.0, Научные статьи 2.0, Википедия, Англоязычная

Википедия, Коллекция Энциклопедий, Библиотека Либрусек, Университетская библиотека, Коллекция КФУ,

ВКР Российского университета кооперации, Коллекция АПУ ФСИН, Коллекция ПГУТИ, Репозиторий открытого

доступа СПб гос. ун-та, Научная электронная библиотека "КиберЛенинка", Авторефераты ВАК, Диссертации

ВАК, Готовые рефераты, ФИПС. Изобретения, ФИПС. Полезные модели, ФИПС. Промышленные образцы,

Коллекция Руконт, Библиотека им. Ушинского, Готовые рефераты (часть 2), Открытые научные источники, НЭБ,

БиблиоРоссика, Правовые документы I, Правовые документы II, Правовые документы III, Собрание

законодательства Российской Федерации

Результат проверки

Оценка оригинальности документа: 88%

Оригинальные фрагменты: 87,51%

Обнаруженные заимствования: 12,01%

Цитирование: 0,48%

88%

12,01%

Работу проверил: Сорока Анна Владимировна

Дата:

Подпись:

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

О Т З Ы В

руководителя выпускной квалификационной работы

студентки: Лагутиной Алины Андреевны
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(направленность (профиль) «Изобразительное искусство»)
на тему: «Жигулевск» серия графических работ

Выпускная квалификационная работа написана на достаточно актуальную тему, так как она затрагивает важную на сегодняшний день проблему обращения подрастающего поколения к своим традиционным основам. Знание исторического и культурного наследия своей малой Родины способствует возрождению духовности, приобщению к своей национальной культуре.

Информация в ВКР А.А. Лагутиной изложена логически целостно и объективно, содержание соответствует проблематике. Для написания работы автором была подобрана научная, методическая и искусствоведческая литература, на основании которой приводятся тезисы, описания и аргументация. В исследовании четко сформулирована цель, правильно определены и поставлены задачи по её достижению. Цель полностью соответствует теме и направлению работы.

В выпускной квалификационной работы исследуются теоретический основы становления и развития графики и архитектурного пейзажа, а также

представлена история и описание архитектуры г. Жигулевск. Дипломница определяет роль архитектурного пейзажа в творчестве художников и в образовании и характеризует архитектурные достопримечательности Жигулевска.

Автор дает подробное описание процесса выполнения серии графических работ, разработку уроков по изобразительному искусству по теме: «Цветы гелиевой ручкой» и «Городской пейзаж» для учащихся Тольяттинской классической гимназии.

Результаты проведенного исследования имеют практическую и теоретическую ценность. Выполненная дипломницей серия графических работ «Жигулевск», имеет эстетическую и историческую ценность и может быть использована в качестве наглядного пособия для уроков по изобразительному искусству в школах, а также для украшения интерьера поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

Текст ВКР изложен логически последовательно. Работа оформлена в соответствии принятыми в академии нормами.

Выпускная квалификационная работа А.А. Лагутиной достойна высокой оценки, а автор заслуживает присвоения квалификации бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство».

Руководитель ВКР,

доцент, к.п.н.

_____ Сорока А. В.

(подпись)

«___» _____ 20__ г.