

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Серия натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелева «Лето Господне»

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Килимова Ксения Дмитриевна

(подпись)

Научный руководитель
Сорока Анна Владимировна
доцент, к.п.н.

(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
непрерывного образования и воспитания

«__» _____ 2025 г.

(подпись) Н.А. Матуняк
(И.О.Ф.)

Тольятти
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1 Православный натюрморт в живописи	9
1.1 Натюрморт в русской живописи XVIII-XX веков	10
1.2 Православный натюрморт в живописи XIX-XX веков	14
1.3 Иллюстрации к роману И.С. Шмелёва «Лето Господне» в творчестве русских художников	19
Выводы по первой главе.....	21
Глава 2 Работа над художественно-творческой частью ВКР	24
2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы.....	24
2.2 Этапы работы над серией натюрмортов по мотивам романа	28
2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы.....	32
Выводы по второй главе	35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	39
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	41
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	45

ВВЕДЕНИЕ

В современном изобразительном искусстве важное место занимает жанр натюрморта, который развивался на протяжении веков, составляя богатое культурное наследие.

На протяжении XV-XVI веков натюрморт еще не сформировался как самостоятельный художественный жанр, однако активно использовался мастерами той эпохи в качестве вспомогательного элемента в крупных исторических и религиозных произведениях, где среди центральных сюжетов гармонично присутствовали бытовые предметы повседневного быта.

Начиная с формирования натюрморта в качестве самостоятельного жанра искусства, живописцы стали сознательно наполнять свои полотна особым символическим содержанием, имеющим глубокие духовные корни, обусловленные культурным и историческим контекстом того времени. Многие используемые символы отражали философские размышления о мимолетности человеческого существования (например, песочные часы служили метафорой быстротекущего времени), значимости моральных ценностей и нравственных ориентиров человека.

Согласно ФГОС, на данный момент в педагогике одной из наиболее важных проблем выступает духовно-нравственное воспитание детей. Именно нравственность и духовность определяют образ жизни человека, его судьбу, взаимоотношения с другими людьми. Поэтому так важно сегодня обращаться к наследию прошлого, к тем ценностям, которые по праву называются «вечными»: патриотизм, любовь, доброта, уважение к старшим и другие.

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена созданию серии натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне».

Данное произведение русской литературы отражает дух времени и особенности жизни купцов в начале XIX века. Выбор темы обусловлен

стремлением передать богатство православной культуры средствами изобразительного искусства.

Актуальность работы заключается в необходимости сохранения и переосмыслении культурного наследия России посредством создания серии натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне». Это позволит сформировать у учащихся навыки художественного восприятия, эстетическое чувство, а также углубить их знания о русской литературе и изобразительном искусстве. Обращение к традициям прошлого способствует развитию самосознания личности ребёнка и творческого мышления. ВКР призвана объединить литературу и изобразительное искусство, что соответствует современным тенденциям в образовании: синтез искусств, междисциплинарные интеграции.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы является православный натюрморт в изобразительном искусстве.

Предмет исследования данной выпускной квалификационной работы – православный натюрморт в русской живописи XIX-XX веков.

Цель работы состоит в создании серии натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне» и разработке план-конспектов уроков на тему: «Пасхальный натюрморт», «Натюрморт пастелью» для учащихся начальных классов общеобразовательной школы.

Задачи:

1. Изучить особенности развития жанра натюрморта с атрибутами православной культуры в русской живописи XIX-XX веков;
2. Изучить православный натюрморт в живописи русских художников в период XIX-XX веков;
3. Сравнить работы художников, иллюстрировавших роман И.С. Шмелёва «Лето Господне»;
4. Создать серию натюрмортов пастелью по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне»;

5. Разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству по теме ВКР и провести занятия для учащихся начальных классов общеобразовательной школы.

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ художественных работ.

Теоретическая и практическая зависимость работы: результаты исследования могут быть использованы в педагогическом процессе на уроках изобразительного искусства, в детских художественных и общеобразовательных школах.

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

Во введении представлена актуальность темы ВКР, сформулированы цели и задачи, объект и предмет исследования, а также структура выпускной квалификационной работы.

Первая глава работы посвящена анализу православных мотивов в творчестве русских художников, работавших в жанре натюрморта XIX-XX веков. В ней рассматривается русская живопись того времени, особое внимание уделяется символике и предметам, отражающим религиозные традиции и обычаи, в частности, иллюстрации романа И.С. Шмелева «Лето Господне».

Вторая глава посвящена практическому аспекту выполнения выпускной квалификационной работы: обоснование выбора темы, описание этапов работы над серией натюрмортов, вдохновлённых произведением И.С. Шмелева «Лето Господне», а также разработка план-конспектов уроков на тему: «Пасхальный натюрморт», «Натюрморт пастелью» для учащихся начальных классов общеобразовательной школы, что подчеркивает важность передачи культурных ценностей через образование.

В приложениях представлен материал, иллюстрирующий главы ВКР. Картины художников-живописцев XIX-XX веков, содержащие атрибутику православной культуры, иллюстрации к роману И.С. Шмелева «Лето Господне» в

творчестве русских художников, художественные работы учащихся начальной школы на темы: «Пасхальный натюрморт» и «Натюрморт пастелью».

Творческая часть данного исследования состоит из серии натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелева «Лето Господне» в технике сухой пастели.

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы может использоваться в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме «Натюрморт пастелью» в художественных и общеобразовательных школах.

Глава 1 Православный натюрморт в живописи

Православный натюрморт как жанр изобразительного искусства, представляет собой уникальное сочетание духовного и материального. Историк искусства Б.Р. Виппер считал, что натюрморт представляет собой не просто творческую задачу, а полноценное выражение определённого взгляда на мир. [6, с. 24]. В отличие от классических натюрмортов, где акцент делается на красоту предметов, православные натюрморты несут в себе глубокий символизм, связанный с религиозными традициями и верой.

Истоки православного натюрморта можно найти в богатой культуре иконописи, где изображения часто наделяют скрытым смыслом (рисунок А.1). В таких натюрмортах предметы культа, выступают носителями духовного послания. Примером могут служить свечи, Библия, иконы или святая вода [28]. Каждый из этих элементов символизирует разнообразные аспекты православной веры.

Художники, создавая православные натюрморты, используют композицию и цветовую гамму для передачи сакральной атмосферы. Так, мягкий свет, исходящий от свечей, наполняет картину теплом и создает ощущение святости. Основное внимание уделяется деталям, которые помогают зрителю глубже ощутить духовное содержание произведения изобразительного искусства [29].

Таким образом, православный натюрморт в живописи является не только отображением статичных объектов, но и способом зрителя задуматься о вечных ценностях, красоте веры и её роли в повседневной жизни. Это искусство проносит сквозь время вековые традиции, напоминая нам о взаимосвязи человеческого и божественного, материального и духовного.

1.1 Натюрморт в русской живописи XVIII-XX веков

Натюрморт как жанр живописи, заимствованный из западноевропейской традиции, обрел в русской культуре уникальное развитие и содержание. С конца XVIII века он постепенно становится самостоятельным направлением, отражая как общественные изменения, так и поиски индивидуального выражения художников [2].

В XVIII веке натюрморт в России часто служил лишь декоративной частью портретов или исторических полотен. Однако с ростом интереса к западной культуре и появлением первых частных мастерских, его положение в изобразительном искусстве данной эпохи меняется. Художники этого времени стремились выйти за рамки чисто декоративного подхода и в своих работах пытались запечатлеть мимолетные и в то же время вечные моменты бытия [6].

XIX век стал периодом расцвета жанра в русской живописи. Не отвергая влияния европейских мастеров, русские художники искали свою собственную идентичность. Иван Хруцкий и его последователи начали более глубоко изучать игру светотени и композицию. Их полотна часто насыщены символикой и изобилуют деталями, они воплощают богатый внутренний мир человека (рисунок А.2). Хруцкий в своих работах уделял большое внимание фактуре предметов и гармонии цветов, создавая правдоподобные и в то же время эмоционально насыщенные образы [6].

С конца XIX и начала XX века русские художники начинают экспериментировать с формами и цветами натюрморта. Бурное развитие авангарда не только расширило границы художественного выражения, но и привело к появлению новых форм натюрмортов. Художники, такие как Казимир Малевич и Любовь Попова, использовали натюрморт как средство выражения философских идей (рисунок А.3). Они стремились создать новое понимание визуальной реальности. Их работы часто интригуют зрителя своеобразным

смешением абстракции и реальности, где предметы словно пересекаются с идеями [9].

Вторая половина XX века ознаменовалась возвращением к более традиционным формам выражения, но с их переосмыслением. Натюрморт снова становится площадкой для экспериментов с композицией и способами использования материалов. Многие художники этого времени смешивали классические техники с современными тенденциями, создавая многоплановые и глубокие по смыслу работы [10].

Натюрморт в русской живописи XIX - XX веков – это отражение культурных и эстетических поисков целых эпох, попытка художников выразить разнообразие и красоту окружающего мира через призму индивидуального восприятия. Следует разобрать подробнее каждый период развития данного жанра в русской живописи.

В XVIII веке русская живопись переживала период значительных преобразований. В это время натюрморт, жанр, который до этого момента не пользовался большой популярностью в России, начинает завоевывать свое место на полотнах художников. Влияние западноевропейского искусства, в частности, голландского и фламандского, открывало перед русскими мастерами новые художественные горизонты, что способствовало росту интереса к изображению предметного мира [7].

Один из основных факторов, который оказал влияние на развитие натюрморта в России, было деятельное участие Петра Великого в культурной жизни страны. Он активно приглашал в Россию иностранных мастеров и поощрял обучение русских художников за границей [25]. Именно благодаря такой политике многие русские живописцы познакомились с европейскими традициями и техникой написания натюрморта.

Особенность русского натюрморта XVIII века заключается в стремлении к воспроизведению национального колорита и элементов быта, что проявлялось в выборе объектов для изображений. Художники отдавали предпочтение

предметам, характерным для русской жизни: самовары, глиняные горшки, простые цветы, что подчеркивало местные традиции и уклад жизни [25].

Тем не менее, натюрморт оставался жанром, который развивался главным образом в рамках парадных портретов и интерьерных композиций. Часто натюрморты использовались как элементы, дополняющие изображение, но не находились в центре внимания. Несмотря на это, способность художников передавать ткань, текстуру и игру света свидетельствует о высоком мастерстве и постепенном развитии собственных стилевых решений [12].

Натюрморт, возникший в России под влиянием европейской живописи, постепенно превращался в самостоятельный и значимый жанр, способный отражать уникальные черты национальной культуры.

Натюрморт как жанр живописи, отражающий неподвижные предметы и композиции, прошел значительный путь развития в русской культуре XIX века. Этот век стал важным периодом в истории русского искусства, когда наблюдалось изменение художественных стилей и предпочтений, побуждающее художников обращаться к новым темам и мотивам.

В первой половине XIX века русская живопись находилась под значительным влиянием академических традиций, в которых натюрморт не занимал главенствующее положение. Однако это не мешало художникам того времени экспериментировать с данным жанром. В это время натюрморт в основном служил декоративной функцией, отображая цветочные композиции, фрукты и изысканные предметы быта [11]. Подобные работы часто использовались в качестве учебных этюдов и являлись способом демонстрации мастерства художника в изображении текстур и материалов.

Во второй половине века, с развитием реализма и под влиянием передвижников, натюрморт стал приобретать новое звучание. Художники этой эпохи уделяли больше внимания повседневным предметам, показывая их как часть быта разных слоев общества. Характерными чертами натюрмортов этого периода стали простота и естественность в изображении объектов, внимание к деталям и передаче настроения. В этот период натюрморт стал способом

выразить скрытые аспекты жизни и философские наблюдения через кажущиеся обыденными предметами [31].

Особое место в развитии натюрморта в русской живописи занимает творчество Ивана Ивановича Шишкина, который, хотя и известен прежде всего своими пейзажами, также успешно пробовал себя в натюрмортах (рисунок А.4). Его работы объединяют элементы природы, часто с глубоким символическим подтекстом, отражающим изменение времен и цикличность жизни [16].

Таким образом, натюрморт в русской живописи XIX века, несмотря на его относительно второстепенное положение по сравнению с портретом и пейзажем, играет важную роль в отражении культурных и художественных перемен того времени. Он становится своеобразной камерой для фиксации маленьких, но значительных аспектов жизни и позволяет художникам раскрыть внутренний мир через отображение предметов окружения.

Натюрморт, как жанр живописи, имеет долгую и богатую историю, однако в русской живописи XX века он приобрел особое значение, отражая сложные социальные и культурные изменения того времени. Этот жанр стал площадкой для экспериментов, где художники могли воплотить в жизнь свои самые смелые идеи [33].

В начале XX века, на фоне мировой популярности модернизма, русские художники начали отходить от традиционных канонов. Натюрморт использовался для экспериментов с формой, цветом и перспективой. Мастера исследовали абстрактные формы и новые способы представления предметов. Особенно заметна роль таких течений, как кубизм и футуризм, в которых натюрморт превратился в сложный конструкт, состоящий из геометрических форм и динамичных линий [3].

Послереволюционные годы привнесли новый взгляд на жанр. Советская власть диктовала свои условия, и художники часто использовали натюрморт для пропаганды новых идеалов, подчеркивая простоту и доступность жизни в новой действительности. Это время характеризуется возвратом к реализму с особым вниманием к деталям и символике [4].

В послевоенный период натюрморт в русской живописи обрел новое дыхание. Художники, такие как Татьяна Яблонская, создавали произведения, которые подчеркивали и выделяли уникальные элементы повседневной жизни (рисунок А.5). Её работы предлагали зрителю посмотреть на знакомые вещи новым взглядом, при этом художнице удавалось внести жизнь в, казалось бы, статичное изображение [30].

В конце XX века натюрморт вновь стал полем для художественных экспериментов, на этот раз отражая глобализацию и взаимодействие культур. Возникают новые формы, в которых соединяются западные и восточные традиции, подчёркивается уникальность национального искусства [27].

Сегодня наследие натюрморта в русской живописи XX века продолжает вдохновлять современных художников, которые переосмысливают его в контексте своего времени. Изучение этого жанра позволяет увидеть, как история, культура и искусство переплетаются в полотнах мастеров, создавая многослойные и глубокие произведения.

Таким образом, натюрморт остается важным элементом русского художественного наследия, отражающим как личные (внутренние), так и общественные изменения.

1.2 Православный натюрморт в живописи XIX-XX веков

Православный натюрморт, как жанр живописи, представляет собой уникальное явление, сочетающее в себе элементы традиционной религиозной символики и технические приемы изобразительного искусства. В контексте XVIII-XX веков, развитие этого жанра отражает эволюцию художественных направлений и изменение восприятия религиозных образов.

Рассматривая православный натюрморт в русской живописи, прежде всего стоит отметить, что в отличие от европейского натюрморта, он получил свое

развитие гораздо позже. Вплоть до XX в. данный живописный жанр не занимал особенное место, можно сказать, что в российском искусстве он почти всегда выступал второстепенным жанром [18, с. 47–48].

В XIX веке православный натюрморт только начинал формироваться как самостоятельный жанр. Обычно в таких картинах использовались символы и атрибуты, связанные с иконописью и церковными обрядами. Часто можно было встретить изображения свечей, крестов, Библии и икон, представленных яркими, насыщенными красками. Художники стремились передать не только физическую, но и духовную суть изображаемых предметов, их сакральное значение [24].

Свечи и лампы, символизируя присутствие Бога и быстротечность человеческой жизни, являются привычными элементами классических натюрмортов, представленными в реалистическом искусстве как подлинные свидетельства истории и одновременно источниками интерпретаций. Например, в известной картине Ильи Репина «Воскрешение дочери Иаира» (рисунок А.6), написанной в 1871 году и хранящейся ныне в Русском музее, яркий свет свечей подчёркивает драматический апогей библейской сцены воскрешения, фокусируя внимание зрителя на эмоциональном центре композиции. Этот выразительный приём освещения подчеркивает связь творчества мастера с традиционной академической школой живописи, демонстрируя её влияние на художественное решение картины [16].

Теплый свет лампы в знаменитом полотне Василия Сурикова «Меншиков в Березове» (рисунок А.7), созданном в 1883 году и находящемся ныне в Государственной Третьяковской галерее, глубоко прочувствован автором ещё в подготовительных этюдах акварелью. Лампа здесь символизирует искру Божественной благодати и надежду, объединяющие семью бывшего могущественного фаворита. Тяжелый бронзовый подсвечник же, стоящий рядом на столе, со своей потухшей свечой становится своеобразным образом увядания жизненной энергии и эхом утраченного величия Меншикова [17, с. 238].

Изменяется и подход к православному натюрморту. Художники романтического периода начали отходить от строгих канонов, придавая произведениям более эмоциональную и индивидуальную окраску (рисунки А.8). В картинах все чаще появлялись элементы природы, взаимодействующие с религиозными атрибутами, что символизировало гармонию между духовным и земным [6].

В XX веке православный натюрморт приобрел разнообразие форм и стилей благодаря влиянию модернизма, авангарда и других художественных течений [14, с.137]. В это время художники активно экспериментировали с композицией и средствами выразительности (рисунки А.9). Одни авторы стремились подчеркнуть символизм и мистику православных атрибутов, другие — их материальную сущность и эстетическую ценность. Современные мастера часто обращались к православной тематике, используя ее как источник вдохновения для философских размышлений о жизни и смерти, вере и вечности [3].

Таким образом, православный натюрморт, развивавшийся в России несколько веков, продолжает оставаться важной частью культурного наследия и объектом исследования как для искусствоведов, так и для широкого круга ценителей искусства. Он демонстрирует глубину взаимодействия между духовным опытом и изобразительным творчеством. Перейдем от общей характеристики периода к более детальному разбору.

XVIII век стал периодом значительных изменений и нововведений в русской живописи. Одним из жанров, получивших развитие в это время, стал натюрморт, хотя в русской культуре он появился относительно поздно по сравнению с европейскими странами [15]. Особую тему в этом жанре занял православный натюрморт, пропитанный духовностью и верой [9].

Православные натюрморты часто включали в себя религиозные символы и предметы, такие как иконы, кресты, свечи и священные книги. Эти элементы служили не только декоративным оформлением, но и символами глубоких духовных размышлений художников и их покровителей. Сочетание бытовых и

религиозных мотивов в картинах того времени отражало синтез мирского и духовного, желание увидеть в простых вещах божественное начало.

Сохранившееся наследие русских натюрмортов XVIII века немногочисленно. Можно отметить удивительную детализацию и особое внимание художника к свету и тени. Каждый предмет наполнен символическим значением и передает идею вечной жизни и веры [8].

В целом, православный натюрморт в живописи XVIII века представлял собой уникальный симбиоз искусства и веры, который отражал стремление к поиску смысла и красоты в повседневной жизни. Эти произведения остаются значимой частью культурного наследия, они демонстрируют, как духовные ценности могут быть выражены через художественную призму [23].

В XIX веке жанр натюрморта в русской живописи стал гораздо более разнообразным и глубоко связанным с религиозной тематикой, в частности с православием [21]. Этот период в истории искусства отмечен усилением интереса к духовным аспектам жизни, что естественным образом отразилось на изобразительном искусстве.

Ключевой особенностью православного натюрморта в данном контексте является объединение религиозных символов и традиционных элементов быта (рисунок А.10). Художники того времени стремились не только воспроизвести предметы, но и передать их духовный смысл и атмосферу религиозной глубины. Таким образом, в произведениях появляются элементы, традиционно ассоциирующиеся с православной верой: иконы, свечи, молитвенные книги и храмовая утварь.

Работы художников, таких как Константин Маковский, Илья Репин и Виктор Васнецов, часто содержат скрытые или явные религиозные символы, запечатлённые в гармоничном сочетании светотени и колористических решений (рисунок А.11). Эти элементы становятся важной частью композиций, насыщая картины дополнительным смыслом [19, с.145].

Православные мотивы в натюрмортах XIX века также проявляются через передачу настроения праздников и обрядов. Художники изображали сцены

приготовления к Пасхе или Рождеству, используя предметы, связанные с этими событиями: куличи, крашеные яйца, церковные свечи и хоругви, красиво размещенные на праздничных столах. Все эти элементы дополняли картину, погружали зрителя в атмосферу благоговейного ожидания и праздника.

Таким образом, на протяжении XIX века русский натюрморт не только обогатился православной символикой, но и стал важным элементом духовной культуры, отражающим внутренний мир и религиозные чаяния общества того времени. Художники, с помощью этого жанра, смогли передать зрителю тонкие грани человеческого бытия и веры (рисунок А.12).

В начале XX века мир искусств переживал эпоху бурных изменений, и это время стало плодотворной почвой для разнообразных художественных экспериментов. Православный натюрморт, как жанр, привлекал не только искренностью религиозного чувства, но и возможностью создать глубокую, символическую композицию, отражающую духовные ценности и традиции [26].

В центре православного натюрморта зачастую помещали иконы, которые выступали своеобразным порталом между миром земным и духовным, придавая композиции особую сакральность [19]. Художники XX века сочетали реалистичное изображение бытовых предметов, таких как свечи, кресты, церковные книги и фрукты, с абстрактными элементами [1]. Таким образом создавались уникальные произведения, которые гармонично объединяли современность и многовековую традицию.

Мастера писали эти произведения в разные периоды своей жизни, вдохновляясь как личными переживаниями, так и важными историческими событиями, оставившими след в судьбе православного мира. Особая палитра и характерное освещение подчеркивали глубину и многогранность каждого элемента композиции [21].

Православный натюрморт XX века стал не только отражением личных переживаний и мировосприятия, но и способом сохранения культурной и духовной идентичности в условиях глобальных перемен. В искусстве этой эпохи

он занял значимое место, открывая новые горизонты для интерпретации и понимания роли религии в современной жизни [20].

1.3 Иллюстрации к роману И.С. Шмелёва «Лето Господне» в творчестве русских художников

Роман Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне» является одним из значительных произведений русской литературы начала XX века. В нем автор подробно воссоздает семейный уклад и бытовые подробности жизни дореволюционной России. Писатель, публицист, православный мыслитель, Шмелев бережно описывает внутренний мир русского человека, проникнутый христианским духом. Этот роман вдохновил отечественных художников на создание иллюстраций, которые помогали передать атмосферу и содержание произведения. Рассмотрим эти работы подробнее.

Первым художником, создавшим визуальное сопровождение к роману, стала Вера Владимировна Павлова (1952-2015) - живописец, график, иллюстратор [22].

Художница проиллюстрировала множество книг, каждая из которых по-своему уникальна. В своей работе она уделяет внимание особенностям детского восприятия (ребёнку важны иллюстрации, так как они помогают ему понять сюжет), а созданные ею художественные образы доносят скрытый смысл, заложенный автором книги (рисунок А.13).

В иллюстрациях к произведению И.С. Шмелёва «Лето Господне» Вера Павлова уделила особое внимание пространству, цвету, свету и сюжету [22]. Благодаря этому мы можем мысленно приблизиться к той реальности, которая окружала главного героя произведения, маленького Ваню.

Иллюстрации к роману «Лето Господне», созданные талантливой художницей Натальей Исаичевой, раскрывают перед зрителем уникальный

взгляд ребёнка на окружающий мир, потому что именно через призму детского восприятия ведётся основное повествование произведения. Стоит отметить также внутренний вид издания, который тонко воссоздает атмосферу традиционного уклада, вызывая ассоциации с незамысловатыми и уютными страницами русской старины [13].

Обращаясь к годам детства, Шмелёв запечатлевает в романе мировосприятие ребёнка, принявшего в своё сердце Бога. Крестьянская и купеческая среда предстаёт в книге целостным и органичным миром. Внутри книги содержится много цветных нежных акварельных иллюстраций Натальи Исаичевой [13]. Они помогают создать атмосферу чистого, светлого детского восприятия мира (рисунок А.14).

Заслуженный художник России Виктор Бритвин оформил более 150 книг самой разнообразной тематики [5].

Художник работает в различных техниках. Для визуального сопровождения текста романа «Лето Господне» Виктор Бритвин выбрал графику в чёрной ручке (рисунок А.15).

Иллюстрации тщательно прорисованы, так как, по мнению художника, И.С. Шмелёв относится к тем писателям, «для которых бытовая деталь важна или, по крайней мере, подразумевается как некий неотъемлемый фон. Значит и художнику нельзя ей пренебрегать» [5].

Виктор Бритвин подчёркивает роль иллюстрации в романе И.С. Шмелёва «Лето Господне»: особое значение имеет иллюстрирование детских книг, поскольку иллюстрации выполняют двойственную функцию. Помимо прямого назначения — разъяснения новых понятий и идей, они играют важную роль в формировании эстетического вкуса ребёнка и способствуют развитию способности самостоятельно создавать визуальные образы на основе прочитанного текста [5].

Авторами иллюстраций к роману И.С. Шмелёва «Лето Господне» являются также Юрий и Валентина Юрасовы (рисунок А.16). Для своих рисунков избрали особую многослойную технику, напоминающую приемы живописцев прошлых

эпох, однако адаптированную к графике. Сначала карандашом создается общий набросок композиции, который поэтапно уточняется и обогащается цветом и оттенком с помощью цветных карандашей. Далее светлые участки и объемы подчеркиваются специальной смесью из клея и гуаши, создающей основу для последующих слоев. Завершающим этапом становятся тонкие прозрачные слои акварели или туши, накладываемые один поверх другого подобно классической техники лессировок. Такая методика обеспечивает авторам возможность точно контролировать объем форм и придает изображениям легкость и прозрачность воздушной среды [34].

Такое сотрудничество оказалось продуктивным благодаря различиям в восприятии супругов: мужчина смотрел на картину глобально, воспринимая целостное построение композиций, тогда как женщина сосредоточивалась на тщательной проработке мелких элементов, обеспечивая точное соответствие художественного решения литературному материалу [34].

Иллюстрации в книге И.С. Шмелёва «Лето Господне» играют важную роль в создании атмосферности и визуального восприятия произведения. Они не только дополняют текст, но и помогают читателю глубже понять настроение, характеры персонажей и детали описываемого мира.

Художники, создавшие иллюстрации к роману «Лето Господне» (В. Павлова, Н. Исаичева, В. Бритвин, Ю. Юрасов и В. Юрасова) стремились к созданию гармонии между словом и изображением, приглашая читателя погрузиться в мир, созданный И.С. Шмелевым.

Выводы по первой главе

Православный натюрморт в живописи XIX-XX веков воплощает в себе слияние веры и искусства и представляет собой гораздо большее, чем просто жанровые сцены.

В это время происходило обогащение и трансформация традиционных художественных жанров, в том числе и натюрморта, который, хотя и был заимствован из западноевропейской живописи, приобрел в православном контексте уникальные черты [35].

Православный натюрморт представлял собой не просто изображение предметов быта, фруктов или цветов. Это жанр, который передавал глубоко символическое содержание, отражающее религиозные и духовные ценности времени.

Одной из характерных особенностей православных натюрмортов является их способность вызывать глубокие размышления. Художники стремились создавать композиции, которые не только радовали бы глаз красотой и гармонией, но и наводили на размышления о вечных истинах и человеческом предназначении.

В XIX веке православный натюрморт не был столь распространён, как, например, религиозные иконописные образы, но он олицетворял стремление художников передать духовность и глубину веры через простые вещи.

Примечательно, что художники стремились не только к точной передаче формы и фактуры объектов, но и к созданию особенного настроения, которое близко к умиротворяющей тишине церковных служб. Особое внимание уделялось композиции, символике и игре света, что позволяло подчеркнуть сакральность изображаемых предметов.

Век XX, бурный и противоречивый, стал эпохой значительных преобразований в искусстве, где традиции пересекались с инновациями, а религиозные мотивы приобретали новое звучание [32].

Несмотря на сложные исторические условия, включая революционные потрясения и перемены в обществе, православный натюрморт продолжал сохранять своё место в изобразительном искусстве. Инновации XX века привнесли в православную графику модернистские элементы, которые успешно сочетались с традиционными формами.

В соответствии с темой настоящей ВКР, нами были рассмотрены иллюстрации к роману И.С. Шмелева «Лето Господне». Выполненные разными художниками в разнообразных техниках, все они служат одной цели: помочь визуализировать образы, созданные писателем и глубже погрузиться в мир, созданный И.С. Шмелевым.

Глава 2 Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы

Выбор темы выпускной квалификационной работы «Серия натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне» обоснован несколькими ключевыми аспектами, главным из которых является интерес к православным праздникам, традициям и культуре в целом.

Во время Великого поста в традиционной русской семье существовала добрая традиция чтения литературы духовного содержания. Читались жития святых, которые были полны вдохновляющих примеров жизни праведников, а также произведения, насыщенные духовным и философским содержанием. Одним из самых запоминающихся произведений стал роман И.С. Шмелёва «Лето Господне». Чтение романа И.С. Шмелёва оставило неизгладимое впечатление, а его содержание перекликается с воспоминаниями о собственном детстве.

Роман И.С. Шмелёва «Лето Господне» представляет собой произведение, исследующее тему русского купеческого быта, неразрывно связанного с посещением богослужений и памятными для Церкви днями.

Произведение Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне» получило художественное воплощение благодаря усилиям известных российских иллюстраторов. Так, Вера Павловна Павлова придала своему творчеству особое внимание к пространству, цвету, свету и сюжету, стремясь наиболее точно воспроизвести окружающую среду главного героя — маленького мальчика. Наталья Исаичева представила мир глазами ребёнка, используя нежные акварели, позволяющие прочувствовать всю чистоту и ясность детской души. Виктор Бритвин предпочёл графическое исполнение в чёрной ручке, дотошно прописывая мельчайшие детали и подчёркивая значимость будничного быта в

прозе Шмелёва. Супруги Юрий и Валентина Юрасовы работали в сложной многослойной технике, приближённой к методам старых мастеров, сумев добиться объёмности и воздушной лёгкости. Несмотря на различия в стилях и подходах, всех авторов объединяет общая цель — гармонически соединить текст и рисунок, сделав литературное произведение более доступным и близким современному читателю.

Произведение Ивана Шмелёва «Лето Господне» отлично подходит для создания серии натюрмортов. Роман насыщен подробными описаниями русской кухни, каждое блюдо которой наполнено историей и символизмом, что делает их интересными объектами для живописи. Книга также передаёт характер русского быта, глубинный смысл обычных вещей и атмосферу семейных праздников, которую невозможно описать словами, но можно показать на холсте. Именно такое сочетание реалистичных описаний и тонких эмоций делает роман идеальным источником вдохновения для создания картин, способных вызвать отклик в сердцах зрителей и напомнить о важных аспектах русской культуры.

Но главное достоинство романа для создания творческих произведений — особая атмосфера праздника, которая царит на страницах книги. Читатель будто переносится внутрь уютного дома, наслаждается ароматом свежего хлеба, слушает неспешные рассказы старших и чувствует тепло семейных отношений. Такие эмоции сложно выразить словами, зато их можно запечатлеть кистью, создавав серию натюрмортов, каждый из которых поведаёт отдельную историю.

Необходимо было передать зрителю специфику быта русского купечества второй половины XIX века, поскольку роман Шмелёва является автобиографическим произведением, насыщенным яркими описаниями обычаев, традиций и жизненного уклада русских купцов тех времен. Именно натюрморт даёт возможность ярко выразить богатство бытовой культуры и эмоциональность восприятия повседневности героями повествования.

Таким образом, серия натюрмортов служит инструментом художественного выражения идеи, раскрывающей суть и атмосферу романа

Ивана Шмелева, позволяя зрителю почувствовать себя частью описываемого мира.

Натюрморт как жанр искусства позволяет сфокусироваться на деталях и образах, которые важны для понимания эстетики и философии романа. Изображение простых предметов, таких как цветы, плоды, бытовые предметы, позволяют раскрыть образы и настроения, заложенные в произведении.

Совмещение литературы и визуального искусства отвечает современным тенденциям в художественном образовании, способствуя многогранному восприятию искусства. Личное увлечение как литературой, так и живописью делает эту тему особенно привлекательной для научного анализа.

Использование смешанной техники, акварели и пастели, позволяет создать богатую текстуру и глубину изображения. Акварель может передать легкость и прозрачность, в то время как пастель добавит яркости и насыщенности цветам.

Выбор акварельной техники обусловлен рядом существенных причин, определяющих успех проекта. Прежде всего, светлые и прозрачные свойства акварели идеально соответствуют романтическому настроению романа Шмелева, основанному на чистых детских воспоминаниях и утончённом восприятии мира. Материал позволяет создавать воздушные и невесомые образы, отражая детские мечты и фантазии. Деликатность и нежность акварельных слоев позволяют наглядно демонстрировать хрупкость и прелесть природных материалов, будь то блеск фрукта, шероховатость хлеба или изысканность декоративных тканей. Проработка деталей пастелью позволит придать образам живость и разнообразит текстуру.

Таким образом, выбранная тема ВКР помогает по-новому взглянуть на проблему взаимосвязи литературы и живописи, демонстрируя возможности натюрморта как средства передачи духовной сущности текста и бытовых реалий прошлого. Это взаимодействие создает условия для углубленного изучения русской культурной идентичности, религиозного опыта и социальной среды конца XIX столетия, а также способствует более глубокому пониманию наследия, оставленного И.С. Шмелевым.

Большую роль в выборе темы своей выпускной квалификационной работы сыграла специфика учебного заведения, направленная на изучение православных традиций и культуры русского народа. В академии особое внимание уделяется сохранению отечественной культуры и знакомству студентов с православным вероучением, поэтому присутствие в стенах академии позволило не только развить художественные навыки, но и углубить понимание религиозных аспектов.

На протяжении всего времени обучения имелась возможность познакомиться с творчеством тольяттинских художников, чьи работы во многом отражают духовные и культурные ценности. Их подходы, техники и тематический выбор вдохновили на создание собственных произведений – живописных работ в жанре натюрморта.

Одним из значимых событий стали ежегодные пасхальные и рождественские выставки, проводимые в учебном заведении. Участие в них не только позволило представить творческие работы, но и стать частью важного культурного мероприятия, объединяющего студентов, преподавателей и зрителей. Создание работ религиозной тематики стало опытом, требующим осмысленного подхода. Необходимо было исследование различных аспектов православной культуры для передачи духа праздников посредством живописи масляными красками, сухой пастелью (изобразительного творчества). В частности, в 2023 году был создан натюрморт пастелью «Тихая радость Воскресения Христова» (под руководством доцента кафедры ИЗО Ю.Н. Масловой), что позволило почувствовать художественный материал и пробудило желание изучить его (рисунок Б.1).

Таким образом, обучение в академии Святителя Алексия не только способствовало развитию художественных навыков, но и позволило понять, как изобразительное искусство может служить средством передачи духовного опыта. Встречи с тольяттинскими художниками, участие в выставках и создание работ на религиозные темы стали неотъемлемыми частями творческого пути, которые значительно повлияли на выбор темы исследования.

В процессе также были изучены литературные и визуальные источники об особенностях купеческого быта для получения более детального представления об эпохе.

Таким образом, выбор темы отразил интерес к купечеству и стремление наиболее точно передать дух конца XIX века и атмосферу православной традиции с использованием выразительных возможностей живописи и графики.

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что выбор темы выпускной квалификационной работы обусловлен несколькими аспектами: интересом к православной культуре и русской литературе первой половины XX века, берущий начало в традициях внутри семьи, обучением в академии Святителя Алексия, знакомством с творчеством тольяттинских художников и участием в художественных выставках.

2.2 Этапы работы над серией натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне»

Выполнение практической части выпускной квалификационной работы можно условно разделить на несколько этапов: выбор темы, исследование и подготовка, подбор материалов и инструментов, создание поисковых эскизов, реализация полноформатных натюрмортов, оформление готовых работ. Рассмотрим каждую стадию создания серии натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне» более детально.

На первом этапе: исследование и подготовка был произведён анализ литературного материала, чтение и анализ романа И.С. Шмелева для выявления ключевых тем и образов, которые могут быть визуализированы. особое внимания было уделено описанию праздничных приготовлений и традиций, связанных с православной культурой. Изучение описаний трапез и праздничных

приготовлений позволило составить ориентировочный список предметов и гастрономии, которые могли бы стать частью каждого из натюрмортов.

Далее была определена концепция. Сформулирована тема и идея каждого натюрморта серии, с учетом содержания романа, Определены главные объекты для изображения (фрукты, цветы, предметы быта и т.д.), составлен список предметов.

Для более точной передачи эпохи конца XIX века был произведен сбор референсов: произведений искусства XVIII-XX; натюрмортов художников XIX-XXI, использующих в своем творчестве акварель и пастель, для более глубокого понимания стилей и техник, которые будут использоваться.

На втором этапе происходил подбор материалов и инструментов.

Для воплощения творческих работ были отобраны следующие технологические средства: акварельная бумага формата А2, натянутая на деревянные планшеты, акварель и пастель, а также карандаш и ластик.

Было решено создать 4 натюрморта для полноценной графической серии, два горизонтального формата и два вертикального.

В результате практическая часть выпускной квалификационной работы представляет собой серию натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне», выполненных акварелью и пастелью на акварельной бумаге (формат работ: ширина 40 см, длина 50 см).

При выборе материалов необходимо было подобрать акварельные краски и пастели, кисти, бумагу и другие инструменты. В данной работе использованы акварель и пастель фирмы «Сонет», бумага «Госзнак» и кисти различных марок.

Подготовка рабочего пространства подразумевала организацию удобного и функционального рабочего места, которое бы обеспечило необходимые условия для работы акварелью и пастелью.

Третий этап включал в себя создание эскизов – предварительных набросков натюрмортов (8х10 см), включавших различные композиции объектов, эксперименты с расставлением предметов, цветовой палитрой и

освещением. Были созданы линейные и тональные эскизы простым карандашом, цветные акварельные эскизы (рисунок Б.2, рисунок Б.3).

После утверждения эскизов преподавателями кафедры изобразительного искусства были внесены необходимые корректировки и улучшения.

На четвертом этапе происходило создание натюрмортов серии, которая включала в себя четыре натюрморта, посвященные православным праздникам: Пасхе, Рождеству, Благовещению и Преображению.

На первой работе серии «В ожидании Воскресения Христова» изображён праздничный пасхальный стол, покрытый красной скатертью, символизирующий победу жизни над смертью. В композиции использованы символические предметы: кулич, творожная пасха, красные яйца, самовар и освященная верба, каждый из которых несет глубокое духовное значение. Композиционный центр выделен яркой свечой, расположенной внутри кулича, ее мягкий свет привлекает внимание к центральной части картины. Основным акцент сделан на контрасте ярких красок праздничного убранства и спокойствия городского пейзажа за окном. Для передачи радостного настроения выбраны тёплые оттенки красного, золотистого и зелёного цветов, создающие эффект нарядности и праздничности. Цветовые контрасты и нюансы добавляют динамику и живость сцене. С помощью выразительных художественных приёмов и насыщенного колорита был создан образ традиционного русского праздника, отражающий духовные ценности и быт героев главы «Пасха» романа «Лето Господне» (рисунок Б.4).

На второй работе серии «В день Святого Рождества» изображён традиционный рождественский ужин русской купеческой семьи. В композиции использован симметричный принцип расположения угощений, композиционный центр выделен крупным окороком, притягивая основное внимание зрителя. Акцент сделан на теплом сочетании натуральных оттенков пищи, выделяющихся на фоне белой скатерти. Для передачи атмосферы домашнего уюта и праздника была выбрана богатая палитра цветов с мягкими контрастами и нюансами. С помощью приема открытых перспектив и внимательного внимания к мелочам

интерьера был создан образ гостеприимного зимнего жилища, полного приятных ароматов и семейных традиций, что идеально отражает праздничную атмосферу главы романа «Рождество» (рисунок Б.5).

Третий натюрморт серии «Праздничные приготовления» посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы (этому празднику посвящена глава «Благовещение» романа «Лето Господне»). Композиция построена вокруг белой печи, наполняющей пространство ощущением чистоты и светом. Центральным элементом стал стол с традиционными русскими блюдами: кулебяка, запечённый осётр, пирожки, кувшин с водой и керосиновая лампа. Каждый предмет наделён особым значением: рыба символизирует Новый Завет, вода — очищение, лампа — покой. Фоновыми элементами стали белая печь и декоративные ткани, символизирующие связь с народными традициями. Благодаря тщательной проработке деталей и продуманному выбору цветовой гаммы создана атмосфера тихой радости и глубокого духовного покоя, характерная для православной Руси конца XIX века (рисунок Б.6).

В главе «Яблочный Спас» романа И.С. Шмелева «Лето Господне» описана поездка главного героя мальчика Сережи с его наставником Горкиным в лабаз торговца Крапивкина [35]. На четвертом полотне серии «Накануне Яблочного Спаса» изображён натюрморт внутри этого торгового склада, посвящённый празднику Преображения Господня. Композиция вписана в круг, с золотистым самоваром в центре, так как именно чаепитие объединило героев. Расположение предметов подчёркнуто строгими линиями столешницы и полосами на арбузах. Верхнюю часть картины занимают стена и икона, нижнюю — атрибуты натюрморта. Арбузы, цветы подсолнечника, яблоки и виноград становятся символами изобилия и жизненных циклов. Икона в красном углу подчёркивает религиозную составляющую. Для передачи праздничного настроения выбран яркий летний колорит с преобладанием зелёных, жёлтых и оранжевых оттенков, создающих игривую атмосферу солнечного дня. Таким образом, создан образ традиционного русского быта, наполненный глубокой культурной и религиозной символикой (рисунок Б.7).

Поэтапное выполнение натюрмортов, начиналось с основных контуров и заливки акварелью, послойной живописи (лессировками) (рисунок Б.8), затем добавлялись детали пастелью для создания глубины и текстуры. Работа над каждым натюрмортом продолжалась в соответствии с ранее разработанными эскизами.

Для создания выразительности в натюрмортах использовалась смешанная техника акварели и пастели для передачи уникальных эффектов, которые помогли передать настроение и атмосферу, отраженные в романе.

На заключительном этапе происходили окончательная доработка и оформление натюрмортов. Подбор подходящей рамы и паспарту играет важную роль в восприятии картины, подчёркивает композицию и усиливает эффект от цветовой гаммы. После оформления натюрморты стали выглядеть завершенными.

Эти этапы помогли структурировать работу над практической частью ВКР, обеспечили системный подход к созданию серии натюрмортов и их связи с произведением И.С. Шмелева «Лето Господне».

Выполненная работа позволила в полной мере раскрыть творческие способности, а также применить навыки и знания, накопленные за годы обучения в Поволжской академии имени Святителя Алексия. Независимое решение возникающих задач, создание и продумывание сложных натюрмортных композиций, а также тщательная работа над каждым элементом картины стали уникальным опытом, необходимым для будущей профессиональной деятельности как в области изобразительного искусства, так и в педагогике.

2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы

Изучение православной культуры через жанр натюрморта имеет огромное значение для современного поколения российских школьников. Оно позволяет ученикам познакомиться с историческими корнями своей страны, традициями своего народа и духовной культурой предков. Эта деятельность способствует формированию национального сознания, укрепляет связь поколений и развивает чувство гордости за родную страну.

Программы учебных заведений, такие как интегрированная программа по основам духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), включают тему православных праздников в художественное образование. Например, Морозова А.А. подчеркивает особую значимость натюрморта, посвященного Пасхе, утверждая, что такой вид творчества формирует уважение к религиозным обычаям и культуре, развивает эстетическое восприятие мира и помогает ребенку осознать свое место в обществе [30].

Натюрморты, созданные детьми, отражают многогранность русской культурной среды, передавая символы веры и надежды, красоту окружающего мира и важность традиций. Они становятся важным элементом образовательного процесса, способствующим развитию творческих способностей, воображения и коммуникативных навыков.

С учетом того, что тема «Православный натюрморт» встречается на уроках изобразительного искусства в начальной школе, для разработки и проведения уроков были выбраны 3 класс ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково. Возраст учащихся данных классов: 9–10 лет. Согласно возрастному делению, предложенному психологом Д. Б. Элькониным, этот этап развития относится непосредственно к младшему школьному возрасту [36].

Общеобразовательные школы активно используют практику написания натюрмортов, особенно тех, что связаны с празднованием Пасхи. Для младшего школьного возраста характерна особая чувствительность к цвету, форме и эмоциональности произведений искусства. Учеников учат понимать взаимосвязь между предметами, осваивать принципы построения композиции, развивать

способность воспринимать цветовую палитру, формировать умение передавать объем и форму объектов, а также выражать настроение картины.

Процесс освоения техники письма предполагает создание работ на заданную тему, позволяющих учащимся глубже проникнуть в суть культурного наследия, развить аналитические способности и сформировать личностные качества. Такие занятия помогают детям овладеть важными знаниями и умениями, необходимыми для успешного продолжения образования в области художественного творчества.

Возрастная психология определяет младший школьный возраст как критически важный этап становления личности. Именно в этот период происходят значительные изменения в развитии познавательных процессов — памяти, внимания, речи, мышления. Дети начинают ориентироваться на оценки взрослых, стремятся соответствовать социальным нормам поведения и усваивают базовые научные понятия.

Учащиеся проявляют повышенный интерес к ярким предметам и образам, что создает благоприятные условия для изучения сложных сюжетов, включая православные праздники. Благодаря систематическим занятиям дети развивают память, формируют устойчивое внимание, приобретают уверенность в себе и вырабатывают важные социальные навыки.

Таким образом, включение темы православного натюрморта в образовательные программы оказывает положительное влияние на формирование гармонично развитого гражданина, обладающего глубокими познаниями о национальной истории и культурных ценностях, готовящего себя к активной творческой и общественной жизни.

Было составлено и проведено 2 занятия: «Пасхальный натюрморт» и «Натюрморт пастелью» в жанре натюрморт. Темой уроков стал натюрморт в различных техниках. Уроки проводились в ГБОУ СОШ Кармало-Аделяково Самарской области.

Чтобы оценить эффективность усвоения учениками учебных целей и задач, были сформулированы четкие критерии анализа выполненных ими творческих

заданий. Среди ключевых критериев, применяемых при оценке работ, значатся следующие аспекты:

- Композиционная структура и гармоничное расположение элементов;
- Реалистичность и единство целого;
- Степень соответствия заданному натуралистическому образу;
- Владение техникой передачи объема посредством колористических решений и точность исполнения.

При выполнении задания наименьшее количество затруднений было связано с узнаваемостью объектов: учащиеся уверенно определяли ключевые элементы и достоверно воспроизводили пропорции и формы предметов. Проблем с выбором цветовой палитры так же практически не наблюдалось. Основной сложностью, возникавшей у детей, оказалась правильная организация пространства листа и расстановка предметов в рамках композиции. Несмотря на общую удовлетворительную реализацию задания всеми учащимися, отдельные работы не соответствовали одному-двум из установленных оценочных показателей. Лишь двое школьников сумели идеально соблюсти все предъявляемые требования.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что выбранная тема урока — праздничный пасхальный натюрморт — вызвала живой интерес у учащихся. Причина этого интереса кроется в глубоком знакомстве ребят с праздником Пасхи, традиционно отмечаемым в российских семьях. Работа над подобными творческими проектами способствует не только совершенствованию художественных способностей, но и расширяет культурный кругозор детей, погружая их в богатую православную традицию нашей страны.

Выводы по второй главе

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в разработке методической системы организации занятий живописью в учреждениях дополнительного образования, направленной на развитие творческого потенциала и формирование художественного вкуса обучающихся. Особое внимание уделено изучению специфики преподавания живописи в рамках двух ключевых направлений: пасхальные натюрморты и натюрморты, выполненные пастелью. Эти направления были специально подобраны для работы с группой учащихся младшего школьного возраста (3 класс), учитывая особенности детской психологии и возрастных возможностей.

На начальном этапе учитель организует рабочее пространство таким образом, чтобы оно соответствовало особенностям

В данном разделе было обосновано обращение к роману Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», которое представляет собой глубокое погружение в духовное пространство русской православной культуры. Через изучение особенностей художественного стиля автора была определена тема серии натюрмортов — воссоздание атмосферы традиционных православных праздников средствами искусства. Это позволило гармонично соединить эстетические аспекты живописной техники с культурологическими и историческими ценностями православия.

При создании картины особое внимание уделялось воспроизведению специфической среды купеческого быта, передающей атмосферу жизни той эпохи. Процесс включал тщательную проработку деталей: композиции, колорита, фактуры материалов, передачи светотени и пространственной перспективы. Важно отметить работу с материалами смешанной техникой — сочетание акварели и пастели, что обеспечило богатство оттенков и выразительность форм.

Третий раздел посвящен созданию методических рекомендаций для учебных заведений дополнительного образования детей. Особое значение имеет разработка цикла занятий, направленного на формирование понимания культурного наследия православной Руси посредством освоения различных

техник живописи и рисунка. Учебный материал направлен на развитие творческих способностей учащихся, привитие любви к национальной истории и традициям.

Таким образом, данная глава отражает комплексный подход к решению поставленных задач, успешность реализации творческого замысла и потенциальную практическую значимость результатов исследования для образовательной сферы.

Во второй главе данной выпускной квалификационной работы представлены основные этапы творческой деятельности, направленные на создание серии натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелева «Лето Господне». Тема произведения выбрана благодаря глубокому проникновению автора в духовную жизнь русской православной общины, что позволило создать образы, насыщенные смысловыми оттенками и эмоциональностью. Роман послужил источником вдохновения для разработки авторской концепции и образов, выражающих символы и смыслы, характерные для традиционной русской культуры.

Особое внимание уделено этапам работы над серией натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелева «Лето Господне». Здесь подробно описаны процессы композиционного построения, выбора цветовых решений и приемов, способствующих передаче характерной атмосферы купеческого быта. Благодаря использованию смешанных техник (акварель, пастель), работа приобрела особую глубину цвета и пластичность форм, позволив передать атмосферу спокойствия и сосредоточенности процесса творения иконы.

Кроме того, значительное место отведено разработке методических рекомендаций для педагогов детских образовательных учреждений и художественных студий. В рамках данной главы были созданы уроки по изобразительному искусству, посвящённые изучению образа праздника в православии и техникам написания натюрморта. Методика направлена на приобщение детей к пониманию значимости традиций русской православной

культуры, стимулирование интереса к художественному наследию и развитию творческих способностей школьников.

Подводя итог, можно сказать, что вторая глава успешно реализовала поставленные цели и задачи: выбор актуальной темы, детальная разработка художественной части проекта и методическое обеспечение образовательного процесса свидетельствуют о высоком уровне подготовленности автора и позволяют говорить о перспективности предложенных подходов в сфере творчества и педагогики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию особенностей православного натюрморта в живописи и разработке собственной серии натюрмортов по мотивам романа И.С. Шмелёва «Лето Господне».

Первая глава рассматривает развитие жанра натюрморта в русской живописи XVIII—XX веков, особое внимание уделено православной традиции в изображении предметов быта и символов религиозной жизни. Рассмотрены различные формы проявления религиозного сознания в произведениях русских художников разных эпох, выявлены особенности восприятия натюрморта представителями русской реалистической школы. Проанализированы иллюстрации к роману И.С. Шмелёва «Лето Господне», созданные известными художниками, подчеркнуты ключевые элементы и образы, раскрывающие духовную глубину повествования.

Во второй главе представлены методология и последовательность работы над созданием серии натюрмортов. Подробно описаны этапы творческого процесса: подбор мотивов, композиционное решение картин, выбор цветовой гаммы и техник исполнения. Особое внимание уделено педагогическому аспекту: разработаны планы-конспекты уроков, ориентированные на формирование эстетического вкуса и понимания православной традиции у младших школьников.

Проведенное исследование позволило выявить основные тенденции в развитии натюрморта русской православной живописи, раскрыть своеобразие и выразительность работ современных авторов, передать колорит и настроение эпохи, воплощенные в романе И.С. Шмелёва. Собственная серия натюрмортов, созданная автором, служит наглядным примером интеграции традиционного наследия и личного видения художника.

Таким образом, данная работа представляет собой комплексный подход к изучению традиционной русской живописи и способствовала формированию

профессиональных компетенций в сфере педагогического проектирования и образовательной деятельности. Полученный результат является основой для дальнейшего изучения православной живописи и формирования культурного самосознания обучающихся.

Перспективы дальнейших исследований включают углубленное изучение влияния православных традиций на творчество отечественных художников, разработку учебных пособий и методических рекомендаций по преподаванию основ духовной культуры и православной живописи в образовательных учреждениях различного уровня.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арсеньева, Ю.Н. Советская живопись 1917-1973 гг. /Ю. Н. Арсеньева. - М.: Советский художник, 1976. - С. 5-9.
2. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта. Учебное пособие для студентов вуза (бакалавриат). – М.: Владос, 2019. – 255 с.
3. Бенуа, А.Н. Русское искусство XVIII – XX веков. – М.: Яуза, 2004. - С. 483.
4. Болотина, И.С. Натюрморт советских художников. – М.: Внешсигма, 2000. – 120 с.
5. Бритвин, В. Работа иллюстратора приучает видеть в жизни сюжеты, 2017. - URL:
https://artchive.ru/publications/1570~Khudozhnik_Viktor_Britvin_Rabota_illjustratora_priuchaet_videt%27_v_zhizni_sjuzhet - (дата обращения: 20.10.2024).
6. Виппер, Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. – М. : Азбука , 2005. – 384 с.
7. Виффен, В. Как научиться рисовать натюрморт. – М.: ЭКСМО Пресс, 2019. – 264 с.
8. Воякина, С.М. Русское изобразительное искусство и архитектура /С. М. Воякина. - М.: Книга, 1970. – 150 с.
9. Голованова, А.Е. Натюрморт в мировой живописи. – М.: Белый город, 2012. – 304 с.
10. Ершова, С.С. Предмет и время в натюрмортах советских художников 1920-1930-х годов // Вестник КГУ. 2009. №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predmet-i-vremya-v-natyurmortah-sovetskih-hudozhnikov-1920-1930-hgodov> (дата обращения: 18.12.2024).

11. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебное пособие. – М.: Высшее образование, 2016. – 366 с.
12. Ильина, Т.В. Русское искусство XVIII века. – М.: Живопись, 2016. – 387 с.
13. Исаичева, Н. Иллюстрации к роману И.С. Шмелёва «Лето Господне», 2021. - URL: <http://shmelev.lit-info.ru/shop/book/1-1-1/sp/42/shmelev-ivan-sergeevich.htm>
14. Калашникова, Т. В. Энциклопедия русской живописи /Т. В. Калашникова. - М.: Олма-пресс, 1999. - 351с.
15. Левидова, М.М. Натюрморт /М. М. Левидова. - М.: Сов. Худ-к, 1953. – 15 с.
16. Мальцева, Ф.С. Мастера русского портрета: Вторая половина XIX в. – М.: Искусство, 1999. – 98 с.
17. Мамонтова, Н.Н. Предметный мир в картинах Сурикова // В.И. Суриков. Близкое былое. Сб. ст. М., ГИИ, 2009. С. 98 – 119.
18. Мочалов Л. Три века русского натюрморта. – Москва.: Белый город, 2012. – 512 с.
19. Мурина, Е.Б. Панорама искусств /Е. Б. Мурина. - М.: Сов. Худ-к, 1979. -350 с.
20. Обухов, В.М. История жанров. Натюрморт /В. М. Обухов. - М.: Аст-Пресс, 2002. – 215 с.
21. Останина, С.П. Энциклопедия натюрморта /С. П. Останина. - М.: Олма-Пресс, 2002. – 352 с.
22. Павлова, В.В. Об иллюстрациях к роману И.С. Шмелёва «Лето Господне», 2006. – URL: <https://fantlab.ru/art8638> (дата обращения: 15.02.2025).
23. Пикулев, И.И. Русское изобразительное искусство /И. И. Пикулев. - М.: Просвещение, 1977. - С. 170-193.
24. Пружан, И.Н., Пушкарев, В. А. Натюрморт в русской и советской живописи. – Л.: Аврора, 1971. – 395 с.
25. Пучков, А.С. Композиция натюрморта. – М.: АСТ, 2021. – 236 с.

26. Ракова, М.М. Русский натюрморт конца XIX нач. XX вв. /М. М. Ракова. М.: Искусство, 1970. – 150 с.: ил.
27. Степанян, Н.С. Искусство России XX века. – М.: Эксмо-Пресс, 1999. – 416 с.
28. Топал, Р.А. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. – М.: Художник, 2001. – 311 с.
29. Унковский, А.А. Живопись: вопросы колорита. – М.: Издательский центр Академия, 2012. – 432 с.
30. Федеральная рабочая программа основного общего образования основы духовно-нравственной культуры народов России (3-4 классы) (Текст: электронный). - https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_odnknr_3-4-klassy.pdf - (дата обращения: 17.05.2025).
31. Филонович, И.Н. Натюрморт. – Л.: Художник РСФСР, 1975. – 73 с.
32. Хоффман, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы/ В. Хоффман. – М., 2017. – 278 с.
33. Цырлин, И. Жанры изобразительного искусства /И. Цырлин. - М.: Сов. Худ-к, 1962. - С. 63-66.
34. Черлинка, Г.К. Натюрморт в советской живописи. – М.: Академия, 2015. – 56 с.
35. Шмелев И.С. Лето Господне (роман). – Москва.: Сретенский Ставропигиальный мужской монастырь, 2019. – 640 с.
36. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – Воронеж.: НПО «МОДЭК», 2001. – 417 с.
37. Юрасов, Ю., Юрасова, В. Творческие истории художников Юрасовых, 2021. - URL: <https://litsota.ru/tvorcheskie-istorii-xudozhnikov-yurasovykh/> (дата обращения: 15.02.2025).

38. Ягодковская, А. Т. О натюрморте /А. Т. Ягодковская. - М.: Сов. Худ-к, 1965. - 70с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – Андрей Рублев, «Троица», 1425

Рисунок 2 – И.Ф. Хруцкий, «Натюрморт»,
1842

Рисунок 3 – Любовь Попова,
«Итальянский натюрморт. Скрипки и пушки»,
1914

Рисунок 4 – И.И. Шишкин, натюрморт,
1855

Рисунок 5 – Т.Н. Яблонская, «На окне весна»
1954

Рисунок 6 – И.Е. Репин, «Воскрешение
дочери Иаира», 1871

Рисунок 7 – В.И. Суриков, «Меншиков в
Березове», 1883

Рисунок 8 – С.Ю. Жуковский «Пасхальный
натюрморт», 1915

Рисунок 9 – А.А. Эстер, «Натюрморт с яйцами», 1914

Рисунок 10 – Н.Н. Ге, «Тайная вечеря», 1863

Рисунок 11 – А.В. Маковский, «Пасхальный стол», 1916

Рисунок 12 – В.Д. Сверчков натюрморт («Утварь»), 1882

Рисунок 13 – Обложка романа (иллюстрация В. Павловой)

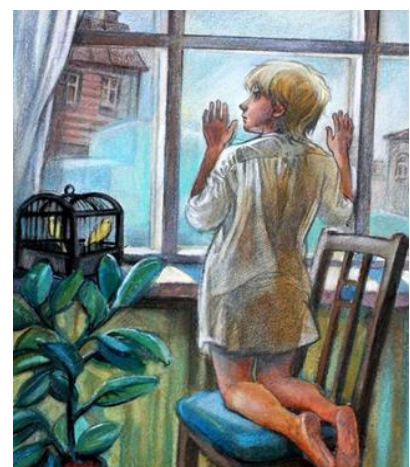

Рисунок 14 – Иллюстрация Н. Исаичевой

Рисунок 15 – Иллюстрация В. Бритвина

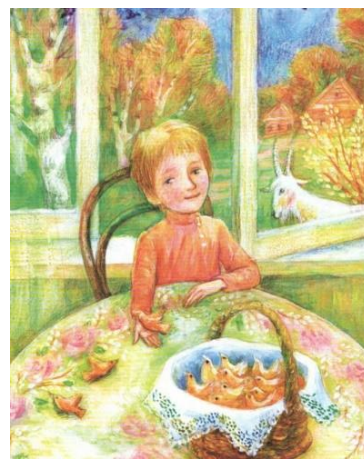

Рисунок 16 – Иллюстрация Ю. Юрасова и
Т. Юрасовой

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 – «Тихая радость Воскресения Христова» (2023)

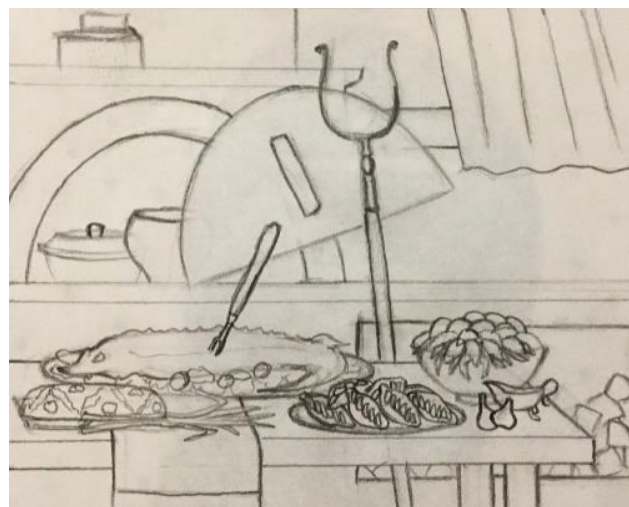

Рисунок 2 – «Праздничные приготовления»
(линейный эскиз)

Рисунок 3 – «В день Святого Рождества»
(цветовой эскиз в материале)

Рисунок 4 – «В ожидании Воскресения Христова»

Рисунок 5 – «В день Христова Рождества»

Рисунок 6 – «Праздничные приготовления»

Рисунок 7 – «Накануне Яблочного Спаса»

Рисунок 8 – Акварельные заливки

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Разработка план-конспектов уроков по изобразительному искусству по теме ВКР
и проведение занятий для учащихся начальных классов общеобразовательной
ШКОЛЫ

Рисунок 1 – Матвей С., 10 лет

Рисунок 2 – Ксения М., 10 лет

Рисунок 3 – Анна Р., 10 лет

Рисунок 4 – Урок «Натюрморт пастелью»

Рисунок 5 – Урок «Натюрморт
пастелью»

Рисунок 6 – Анна Р., 10 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Урок 1: «Пасхальный натюрморт»

Тема: «Пасхальный натюрморт»

Тип урока: Комбинированный

Вид урока: Урок развития умений и навыков

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Выполнение изображения натюрморта в смешанной технике на бумаге

Задачи:

- 1) активизировать интерес к традициям и обычаям празднования Пасхи на Руси;
- 2) вспомнить жанр «натюрморт»;
- 3) развивать художественный вкус, внимание, творческие способности;
- 4) воспитывать трудолюбие, ответственность, навыки самоконтроля;
- 5) совершенствовать композиционные навыки

Материалы и оборудование: мольберт, лист А4, краски гуашь/фломастеры/акварель, ластик, графитный карандаш, тряпки, кисти, стаканчик.

Продолжительность занятия: 40 минут (1 урок) (1 академический час)

План урока:

1. Вводная часть (организационный момент): 2 минуты
2. Основная часть (изучение нового материала): 8 минут
3. Практическая работа: 28 минут
4. Заключительная часть (итог урока): 2 минуты

Ход урока

1. Вводная часть: Организационный момент

- Приветствие.
- Проверка готовности учащихся.
- Сообщение темы урока
- постановка задачи (цели урока)

2. Изучение материала

Что такое живопись?

Термин «живопись» берет свое начало от слияния двух слов — «живо» и «писать». Владимир Даль поясняет значение слова следующим образом: «живописать означает передавать правдивое и реалистичное изображение красками либо словесным описанием». Живопись справедливо считается вершиной художественного творчества, способной запечатлеть любое явление действительности — будь то реальный объект или плод фантазии художника, одушевленный персонаж или предмет быта, современное событие или историческое происшествие — иными словами, отражать многогранность жизни.

Ключевым элементом любой картины служит композиция, представляющая собой гармоничное объединение отдельных элементов вокруг центральной идеи произведения.

Одним из первых жанров живописи, изучаемых детьми, традиционно становится натюрморт («тихая природа»), пришедший из французского языка и означающий неподвижные объекты. Это направление позволяет художнику выразить собственное видение мира посредством бытовых вещей, придавая произведениям особую жизненность и эмоциональную окраску.

Художественное восприятие индивидуально, каждый мастер отражает окружающее пространство уникально, выбирая свою палитру цветов. Например, знаменитые «Подсолнухи» Винсента ван Гога исполнены в интенсивных желтых и оранжевых оттенках, тогда как полотна Валентина Серова («Девочка с персиками») отличаются нежностью пастельных красок. Творчество Ильи Репина («Яблоки и листья»), Зинаиды Серебряковой («Сельдь и лимон»),

Казимира Малевича («Натюрморт»), Исаака Левитана («Лесные фиалки и незабудки») демонстрирует разнообразие техник и подходов.

При обучении технике написания натюрморта целесообразно начинать с изображения простых объемных объектов. Мы займемся созданием композиции на тему пасхального праздника, которую будет интересно рисовать благодаря приятной тематике.

Правильный подбор формата имеет большое значение при построении композиции натюрморта. Важно учитывать пропорции объекта относительно площади рисунка: вытянутый горизонтально натюрморт предпочтительно размещать на листе аналогичной ориентации, наоборот узкий и высокий требует вертикального расположения. Изображение крупного размера на маленьком холсте визуально выходит за пределы бумаги, создавая ощущение тесноты, а мелкие детали на большом полотне теряют выразительность и отдаляются от наблюдателя. Гармоничная композиция воспринимается целостно, акцентируя внимание именно на картине, а границы листа воспринимаются лишь фоном.

История и обычаи

Для западных христиан важнейшим праздником считается Рождество, однако русские православные отмечают главным событием церковного календаря Пасху. Этот светлый праздник символизирует обновление души и тела, очищение мыслей и поступков. Дата празднования Пасхи ежегодно варьируется между апрелем и маем. В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля.

Традиционные блюда праздничного стола включают праздничные куличи, творог, сладкую выпечку и расписанные пасхальные яйца. Их принято готовить заранее и освящать накануне в церкви в Великую Субботу.

3. Самостоятельная работа учащихся

Практическая работа на уроке заключается в рисовании несложного пасхального натюрморта, применяя характеризующие образы, придумать и написать праздничный натюрморт.

На первом этапе карандашом очень светлыми линиями наметим контуры всех предметов.

На втором этапе определим общую цветовую характеристику натюрморта, для этого приготовим гуашь, который прозрачным слоем нанесём на все части рисунков.

На третьем этапе работы продолжаем моделирование объёмной формы и приводим к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На выполнение задания был отведён 1 урок (40 минут). За это время учащиеся 3 класса должны были выполнить пасхальный натюрморт выбранным материалом (гуашь, акварель, фломастеры). Параллельно с рисованием дети слушали рассказ учителя о живописи, натюрморте и празднике Пасхи. По ходу занятия учитель наблюдает за работой учеников, дает общие рекомендации учащимся, а также индивидуальные поправки при необходимости.

Ученики тщательно продумывали композицию рисунка. Все студенты 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.

6. Итог урока: Заключительная часть

- закрепление пройденного материала;
- анализ и оценка выполненной работы;
- уборка рабочих мест и кабинета.

Урок 2: «Натюрморт пастелью»

Тема: «Натюрморт в технике пастель»

Тип урока: комбинированный с практико – ориентированными заданиями.

Вид урока: Декоративное рисование

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: групповая

Цель занятия: обучение конструктивному, реалистичному изображению предметов простой формы с натуры пастелью.

Задачи:

1) Образовательные:

Способствовать приобретению практического опыта применения мягкого материала в создании рисунка

2) Воспитательные:

Воспитывать художественно-эстетический вкус

3) Развивающие:

Развить навыки рисования, наблюдательность,

Продолжительность: 40 минут (1 урок) (1 академический час).

Материалы и оборудование: репродукции картин пастелью известных художников; муляжи яблок; драпировка; пастельная бумага; сухая пастель;

План урока:

6. Организационная работа. (1 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. (32 мин)
10. Подведение итогов. (2 мин)

Ход урока

1. Организационный момент. Приветствие.

- Здравствуйте, ребята. Сегодня нам с вами предстоит выполнить натюрморт пастелью.

- Пожалуйста, проверьте готовность ваших рабочих мест. Для сегодняшнего занятия нам понадобится пастельная бумага и сухая пастель.

3. Сообщение темы и задачи урока.

Сегодня вашему вниманию предлагается изучение уникальной техники сухого письма — сухая пастель. Вы откроете для себя разнообразные художественные приемы и методы работы с данным материалом, освоите принципы правильного нанесения пастели на поверхность и способы достижения интересных эффектов.

Я предоставляю вам коллекцию иллюстративных примеров, демонстрирующих многообразие способов реализации изображений пастелью. Они помогут вам почувствовать особенности и возможности этого инструмента.

Теперь перейдем непосредственно к практической части занятия. Я специально подобрала интересный сюжет — натюрморт с фруктами на ткани-драпировке. Ваша задача заключается в передаче цветовых нюансов композиции, учитывая контраст теплого оттенка яблок и холодного тона драпировки.

Перед началом творческой деятельности выполните ряд упражнений, направленных на знакомство с различными техниками работы пастелью. Затем попробуйте самостоятельно создать необходимые оттенки путем смешивания разных цветов, закрепив полученные знания на практике.

II. Основная часть урока.

Этап применения новых знаний. Творческий этап. Самостоятельная работа обучающихся.

Выполнение упражнений.

- Лист располагаем горизонтально, т.к. ширина у натюрморта больше чем высота.

- Компоновку начинаем с предмета, который располагается к нам ближе. Изображение должно быть пропорционально плоскости листа, фрукты соразмерны.

- Какое геометрическое тело напоминает яблоко по форме?

- Правильно, форма шара.

Все это время преподаватель ходит по классу, подсказывает и исправляет ошибки.

- Теперь можно приступить к выполнению задания в цвете.

- Начинаем с собственных и падающих теней.

Падающие тени. Тени располагаются с противоположной стороны от источника света.

- Всё время смотрим на наш натюрморт, цвет должен быть максимально приближен к объекту изображения

Преподаватель постоянно говорит о смешивании мелков пастели для достижения нужного цвета и оттенка. Напоминает, что нужно постоянно смотреть на натюрморт.

- Стараемся использовать мелки пастели с разными оттенками. Это поможет в передаче объема предметов.

Преподаватель контролирует процесс, помогает обучающимся индивидуально.

- Второе яблоко выполняете самостоятельно.

Преподаватель следит за работой обучающихся.

- Теперь приступаем к работе с фоном. Следим за движением тона по плоскости, уточняем падающие тени.

- Заканчиваем работу.

6. Практическая часть.

На выполнение задания был отведен один урок. За это время учащиеся 3 класса должны были выполнить натюрморт пастелью на пастельной бумаге формата А5. Для начала ученики намечали рисунок на листе лёгкими линиями. Далее натюрморт выполнялся сухой пастелью.

Ученики пытались максимально точно передать пропорции и колорит изображаемых фруктов.

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

Все ученики 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.

Итог урока

- На нашем занятии вы узнали, что пастелью можно рисовать разными техниками. - При работе с пастелью также нужно смешивать цвета, видеть локальный цвет, передавать объем предмета.

- Вы хорошо поработали, спасибо за урок!

- Сегодня мы попробовали нарисовать небольшой натюрморт в технике пастель, надеюсь, вам понравилось.

1. Просмотр всех работ учеников.

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 студентов, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.