

**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:
«У картины», холст, масло.

Выполнил студент
4 курса группы ИЗО-401
Очной формы обучения
Юрин Артем Олегович
(Ф.И.О.)

(подпись)

Научный руководитель
Ищенко Елена Владимировна,
доцент, к.к.н.
(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:
заведующий кафедрой
непрерывного образования и воспитания

(подпись)

Н.А. Матуняк
(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

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

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент Юрин Артем Олегович

1. Тема: «У картины», холст, масло.

2. Срок сдачи законченной ВКР _____

3. Исходные данные: интернет-источники, научная и искусствоведческая литература, альбомы художников по теме ВКР. Рабочие программы под редакцией Б.М. Неменского. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1- 9 класс.

4. Содержание работы: Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы); Глава 1. Живопись XIX-XX в; 1.1 Бытовой жанр в творчестве русских художников XIX-XX веков; 1.2 Изображение музеев и мастерских в творчестве русских художников; 1.3 Место и значение искусства в эстетическом воспитании школьников; Вывод по первой главе; Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы; 2.1 Обоснование выбора темы для ВКР; 2.2 Создание жанровой картины в технике масляной живописи на тему «У картины»; 2.3 Разработка план-конспектов уроков на тему «Модернизм» для учащихся 12-14 лет в системе дополнительного образования; 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)

_____ (И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

_____ (подпись)

_____ (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: «У картины», холст, масло.

студента: Юрина Артема Олеговича

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнен ии	Подпис ь руковод ителя
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 _____

(подпись)

Е. В. Ищенко

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

А.О. Юрин

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Живопись XIX-XX вв.....	8
1.1. Бытовой жанр в творчестве русских художников XIX-XX вв.	8
1.2. Изображение музеев и мастерских в творчестве русских художников	15
1.3. Место и значение искусства в эстетическом воспитании личности.....	17
Выводы по 1 главе.....	27
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью вкр.....	30
2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы.....	30
2.2 Последовательность выполнения творческой работы «у картины» в технике масляной живописи.....	32
2.3 Разработка план – конспектов уроков для учащихся 12- 14 лет в системе дополнительного образования	36
Вывод по второй главе.....	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	41
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	43
ПРИЛОЖЕНИЯ	48

ВВЕДЕНИЕ

Бытовой жанр в живописи представляет собой уникальное направление, которое на протяжении XIX и XX веков служило важным инструментом для отражения повседневной жизни и социальных реалий общества. В контексте русской живописи этот жанр обрел особую значимость, став не только средством художественного самовыражения, но и важным социальным комментарием, способным передать дух времени и настроения народа. В данной работе мы сосредоточимся на анализе традиций изображения бытового жанра в живописи русских художников XIX-XX веков, исследуя, как художники этого периода использовали свои произведения для освещения жизни простых людей, их радостей и горестей, а также социальных проблем, с которыми они сталкивались.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что бытовой жанр, несмотря на свою «низость» в глазах некоторых критиков, стал важным элементом в формировании национального художественного языка. В условиях стремительных изменений, происходивших в России в XIX веке, художники начали активно обращаться к теме народной жизни, что привело к расцвету бытового жанра во второй половине века, начиная с 1860-х годов. Этот период стал временем, когда живопись перестала быть исключительно элитарным искусством и начала активно взаимодействовать с широкой аудиторией, поднимая на поверхность важные социальные вопросы и проблемы.

В рамках нашего исследования мы рассмотрим несколько ключевых аспектов, связанных с бытовым жанром. Во-первых, мы проанализируем влияние социальной среды на развитие этого направления, исследуя, как изменения в обществе, такие как реформы, экономические кризисы и культурные трансформации, отразились на творчестве художников. Мы уделим особое внимание ключевым фигурам, которые внесли значительный вклад в

развитие бытового жанра, таким как Илья Репин, Василий Суриков и другие, чьи произведения стали символами целой эпохи.

Объектом исследования является бытовой жанр в живописи русских художников 19-20 века

Предметом исследования являются музеи и мастерские в творчестве русских художников

Целью работы является создание живописного произведения: «У картины» и разработка уроков по изобразительному искусству для художественных школ

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить развитие бытового жанра в живописи русских художников;
2. Рассмотреть особенности изображения музеев и мастерских в работах русских художников 19 века;
3. Провести сравнительный анализ работ художников;
4. Изучить и применить виды, техники и приемы живописи на примере работ русских художников 19- 20 веков ;
5. Выполнить подготовительный материал к итоговой работе (эскизы, картон);
6. Проведение уроков по теме ВКР с учениками художественной школы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, и приложений.

Во введении представлена актуальность темы исследования, предмет и объект исследования, а также сформулирована цель и задачи, и структура выпускной квалификационной работы.

В первой главе приводится анализ особенностей изображения бытового жанра и сюжетной композиции в работах русских художников 19-20 веков.

Вторая глава представляет собой описание хода работы над творческой частью ВКР, и включает в себя: обоснование выбора темы, описание этапов создания работы на тему «У картины» в технике масляной живописи, а также

разработку план-конспектов уроков на тему «Модернизм» для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования.

В приложении представлен иллюстративный материал: репродукции картин художников, этапы работы над творческой частью ВКР, а также план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Модернизм и его особенности и направления» для учащихся художественных школ.

Творческая часть данного исследования состоит в написании живописной работы на тему: «У картины». Работа может быть использована в качестве украшения интерьера, наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также как дидактический материал на уроках изобразительного искусства и источник для подготовки к лекциям по истории искусств.

Глава 1. Живопись XIX-XX вв.

1.1. Бытовой жанр в творчестве русских художников XIX-XX вв.

Бытовой жанр в живописи представляет собой уникальное направление, которое на протяжении XIX и XX веков служило важным инструментом для отражения повседневной жизни и социальных реалий общества. В контексте русской живописи этот жанр обрел особую значимость, став не только средством художественного самовыражения, но и важным социальным комментарием, способным передать дух времени и настроения народа. В данной работе мы сосредоточимся на анализе традиций изображения бытового жанра в живописи русских художников XIX-XX веков, исследуя, как художники этого периода использовали свои произведения для освещения жизни простых людей, их радостей и горестей, а также социальных проблем, с которыми они сталкивались.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что бытовой жанр, несмотря на свою «низость» в глазах некоторых критиков, стал важным элементом в формировании национального художественного языка. В условиях стремительных изменений, происходивших в России в XIX веке, художники начали активно обращаться к теме народной жизни, что привело к расцвету бытового жанра во второй половине века, начиная с 1860-х годов. Этот период стал временем, когда живопись перестала быть исключительно элитарным искусством и начала активно взаимодействовать с широкой аудиторией, поднимая на поверхность важные социальные вопросы и проблемы.

В рамках нашего исследования мы рассмотрим несколько ключевых аспектов, связанных с бытовым жанром. Во-первых, мы проанализируем влияние социальной среды на развитие этого направления, исследуя, как

изменения в обществе, такие как реформы, экономические кризисы и культурные трансформации, отразились на творчестве художников. Мы уделим особое внимание ключевым фигурам, которые внесли значительный вклад в развитие бытового жанра, таким как Илья Репин, Василий Суриков и другие, чьи произведения стали символами целой эпохи.

Далее мы проведем анализ произведений, демонстрируя, как от простоты и непосредственности изображений бытового жанра художники переходили к более глубоким и многослойным интерпретациям. Мы также рассмотрим символизм, который часто присутствует в бытовых сценах, и как он помогает передать более сложные идеи и эмоции, скрытые за внешней простотой. Реакция современников на бытовую живопись также станет важной частью нашего исследования, поскольку она позволяет понять, как общество воспринимало эти произведения и какие дискуссии они вызывали.

Наконец, мы обратим внимание на наследие бытового жанра в искусстве XX века, исследуя, как традиции, заложенные в XIX веке, продолжали развиваться и трансформироваться в новых исторических и культурных контекстах. Заключение нашей работы будет посвящено тому, как бытовой жанр стал зеркалом времени, отражая не только повседневную жизнь, но и более глубокие социальные и культурные изменения, происходившие в России.

Таким образом, данное исследование направлено на глубокое понимание традиций изображения бытового жанра в живописи русских художников XIX-XX веков, а также на выявление его значимости как важного элемента в контексте развития русского искусства и культуры в целом. Мы надеемся, что результаты нашего анализа помогут лучше понять, как искусство может служить отражением жизни и как оно способно влиять на восприятие социальной реальности.

Влияние социальной среды на бытовую живопись.

Во второй половине XIX века в России на фоне социальных и экономических изменений, вызванных буржуазно-либеральными реформами,

существенно трансформировалось общество. Отмена крепостного права открыла новые горизонты для крестьянства, что сказывалось как на жизни людей, так и на художественном выражении этого времени. Бытует мнение, что этим изменениям, а также расцвету образования и литературы соответствует и преобразование в изобразительном искусстве, где бытовой жанр начинает занимать особое место [1].

Движение «товарищества передвижников», возникшее в 1870-х годах, стало важным вектором этих изменений. Оно проявило стремление к отображению истинной жизни простого человека, уделяя особое внимание реалистическому изображению крестьян и их быта. Художники создали картины, отражавшие их страдания, трудности и радости. Это движение предоставляло возможность прорыва от академического искусства к более фактическому, народному: их работы были пронизаны социальной тематикой и олицетворяли дух времени. В результате зритель начал видеть различные аспекты жизни, ранее недоступные для широкой аудитории [2].

Параллельно с этим наблюдался рост образовательных учреждений и уровень грамотности в обществе. Например, если в 1860-х годах лишь 6% населения могли читать, то к 1897 году этот показатель возрос до 21% [3]. Такого рода изменения не могли не оказывать влияния на восприятие искусства: публика была готова к пониманию и оценке новых социально ориентированных произведений.

Важным аспектом данного периода является глобальная модернизация общества, так как она создала необходимую основу для появления нового класса художников. Эти художники не просто отражали действительность, но и пробуждали общественное сознание, привнося элементы критики и иронии в свои картины. Мастерские «товарищества передвижников» стали центром формирования общественного мнения, что подтверждается успехом выставок и активным обсуждением продолжающейся гуманитарной тематики [4].

Бытовой жанр в живописи стал своего рода зеркалом общества, показывающим как социальную стратификацию, так и обычные практики. В картинах таких мастеров, как Илья Репин, Василий Суриков, и других, поднимались волнующие вопросы, касающиеся как крестьянства, так и городской жизни. Эти художники использовали яркие, запоминающиеся образы, чтобы захватить внимание зрителя и вызвать резонирующие эмоции.

Этот жанр живописи оформился как столь важный не только из-за своих эстетических достоинств, но и за счет глубокой связи с социальной средой того времени. Традиционные сюжеты, такие как крестьянские праздники, обряды и будни трудового народа все чаще становились предметом живописного изображения. Это свидетельствовало о растущем интересе к самостоятельной жизни людей, о потерях и радостях их повседневности, а также о сложности социальных и экономических изменений того времени. Художники пытались осветить эти аспекты своей работой, тем самым формируя обширную галерею «портретов» населения [5].

К концу XIX века бытовая живопись стала олицетворением не только художественного процесса, но и культурной идентичности страны. Это путешествие от романтического к реалистичному представлению о жизни, шаги на пути к новой эстетике, широко обсуждаемой публикой, также отразило изменения в русском искусстве. Традиции данного жанра в дальнейшем перенесут значительное влияние на живопись XX века, став связующим звеном между различными стилями и течениями, стремясь отразить общее изменение восприятия искусства в обществе.

Ключевые художники и их вклад.

Во второй половине XIX века в России бытовой жанр обрел свою истинную идентичность, став отражением социальной действительности и повседневной жизни. Художники стремились показать жизнь простых людей, их радости и печали, что позволило жанру занять важное место в русской живописи. Этот период отмечен уникальными явлениями, например, "Бунтом

четырнадцати", когда группа молодых художников выразила протест против академического искусства, отказавшись участвовать в конкурсе на получение медали [9].

Фёдор Каменский, один из ведущих представителей этой эпохи, стал важным символом перехода к реалистическому изображению быта. Его работы отражают реалии трудного существования крестьян и обыденную жизнь простых людей, показывая как тяжелые будни, так и моменты человеческого счастья [6]. Картин Каменского отличает не только вниманием к деталям, но и глубоким пониманием человеческой натуры. Чрезвычайно важным аспектом его творчества является использование иронии и сатиры для подчеркивания социальных проблем того времени.

Другими значительными фигурами стали художники, такие как Алексей Саврасов и Исаак Левитан. Саврасов прославился своими пейзажами, в которых также присутствует элемент быта: он изображал сцены, в которых люди органично вписываются в окружающую природу [8]. Левитан, в свою очередь, создал целый ряд идиллических сцен, отражающих настроение и атмосферу России, в которых бытовой элемент становится неотъемлемой частью общей композиции.

Углубленное внимание к портретам и сценам повседневной жизни характерно и для работ Михаила Нестерова, который использовал бытовой жанр для свершения более глубоких философских размышлений. Его картины наполнены духовным смыслом, что придает им особую ценность в контексте исторических перемен и поиска национальной идентичности [7].

Бытовой жанр в России во многом отличался от европейского, ведь художники стремились отразить именно те социальные реалии, которые были актуальны в российском обществе. Это подход вызывал интерес у публики и споры среди критиков, что ещё больше подчеркивало важность жанра в изучении культурного кода времени. Бытовая живопись того времени послужила своеобразным зеркалом для отражения самых различных аспектов

жизни: от тяжелого труда до радостных моментов, таких как праздники и семейные собрания. Художники, прибегая к пафосным композициям, стремились передать не только визуальную реальность, но и эмоциональный подтекст, делая акцент на внутреннем мире персонажей [10].

Среди научных исследований, посвященных бытовому жанру, следует отметить работы, анализирующие развитие жанра и его значимость в контексте социальных изменений. В частности, исследователи указывают на то, что бытовая живопись служит ценным источником для понимания нравов и обычаев прошлых эпох, что делает её незаменимым инструментом для изучения социальной истории России [6].

Таким образом, бытовой жанр стал не только способом искусства передачи информации о жизни простых людей, но и важным средством для осознания самой сути человеческого существования. С течением времени он продолжал развиваться, и его традиции сохранялись в живописи XX века, что подтверждает его актуальность и значимость для последующих поколений.

Анализ произведений: от простоты к глубине.

Бытовой жанр в русской живописи XIX-XX веков отражает сложную и многогранную реальность жизни простых людей, передавая не только их быт, но и внутренние переживания, социальные проблемы и культурные аспекты времени. Картины представляют собой глубокие документальные свидетельства, которые позволяют осмысливать и анализировать эпоху, в которой творили художники. Основное направление этого жанра связано с реализацией идей, характерных для русских передвижников, представлявших собой целое движение, стремившееся показать общественные проблемы и протестовать против сложившегося социального неравенства [6].

Произведения таких мастеров, как Г. Г. Мясоедов и В. М. Максимов, запечатляют фрагменты жизни крестьянства с высокой степенью правдивости и человечности. Например, картина Максимова «Мысли о будущем» ярко демонстрирует беспокойство и надежды простых людей, погружая зрителя в

атмосферу их внутренних конфликтов [11]. Этот акцент на человеческих чувствах, с одной стороны, вносит в живопись элементы сентиментализма, а с другой стороны, подчеркивает социальную ответственность художника.

Следует отметить, что в изображении быта не всегда преобладали героизирующие тенденции. Художники часто использовали элементы иронии и сатиры, чтобы показать абсурдность определенных ситуаций и разделение между миром высшего общества и реальностью простых людей. Так, фрагменты быта, отражаемые в картинах, становились орудием для осуждения общественных пороков и несправедливостей [8]. Например, произведения Н. А. Ярошенко, посвященные тёмным сторонам жизни, состоят как из глубокого анализа, так и из критики социальных устоев, влезая в психологию персонажей.

С переходом к советскому периоду, традиция бытового жанра значительно изменяется. Здесь акценты смещаются на труд, радость жизни и патриотизм, что находит отражение в работах таких художников, как Аркадий Пластов и Александр Дейнека. Тем не менее, корни этих изменений находят свои истоки в традициях, заложенных предшествующими мастерами. Как показано в картинах Пластова, изображающие сельский труд, социальная направленность все еще сохраняется, однако теперь она дополнена элементами оптимизма, пропагандирующего идеи советского строя [12].

Темы, поднимаемые в бытописании, анализируются не только в контексте художественного выражения, но и в свете социокультурной значимости. Бытовой жанр становится своеобразным зеркалом, отражающим не только конкретные исторические моменты, но и общие тенденции развития русского общества. Каждое произведение складывается из множества элементов — от цветовой гаммы до световых эффектов, формируя богатую палитру эмоций и мыслей [13].

Таким образом, бытовой жанр в живописи русских художников XIX-XX веков представляет собой не только форму художественного самовыражения, но и мощный инструмент социальной критики, способствующий пониманию

сущности времени. Временами легкость жанра контрастирует с глубиной изложения, создавая уникальную динамику, которая позволяет зрителю сопоставлять свои ощущения и восприятия с изображаемым действием. Это, в свою очередь, усиливает стиль, характерный для бытовой живописи, внося нотку социальной миссии в каждое произведение.

1.2. Изображение музеев и мастерских в творчестве русских художников

Творчество художников всегда было неотъемлемой частью культурного контекста, в котором они существовали. В XIX-XX веках, когда Европа переживала значительные социальные, политические и культурные изменения, художники начали активно исследовать и изображать не только свои произведения, но и пространства, в которых они создавались. Мастерские и музеи стали важными символами художественного процесса, отражая не только индивидуальные подходы к творчеству, но и более широкие культурные и общественные тенденции.

Изображения мастерских художников XIX-XX веков представляют собой уникальное отражение их творческой среды и личной жизни. Эти интерьеры не только служат фоном для художественных произведений, но и становятся символами индивидуальности и самовыражения художников. В частности, в работах русских мастеров, таких как Кипренский, Брюллов и Венецианов, заметно присутствие атмосферы особой интимности, связанной с процессом творчества. Эти мастера создавали не просто картины, а живую хронику своего времени, в которой мастерская играла значительную роль в контексте их художественного мира [1].

Елена Поленова, сестра Василия Поленова, обратилась к исследованию иконописной мастерской XVI века, что демонстрирует интерес к традициям и культуре предшествующих эпох. В своей работе "Иконописная мастерская XVI столетия" она пытается связать современные представления о мастерских с историческими традициями, показывая, как обстановка, в которой работали художники, влияет на их произведения. Такой подход позволяет лучше понять, каким образом каждая мастерская становилась не только местом работы, но и центром создания искусства [2].

Изображения мастерских, созданные в период второй половины XIX века, стали весьма популярными. Например, известные картины В.Г. Перова "Дилетант" и М.В. Нестерова "Старый художник" раскрывают уникальные черты этой эпохи. Эти произведения не просто отображают художественные практики, но и интерпретируют стоимость пребывания искусства в жизни художника и публики. В картинах проявляется стремление художников к самовыражению и их глубокая связь с тем местом, где они трудятся [3].

Ключевым аспектом изображений мастерских является разнообразие их декораций. Пространство, в котором работали художники, обрамляло их творчество, создавая определенный контекст для восприятия произведений. Это подтверждается большим количеством произведений, где сами художники изображают свою работу в уникальной и характерной обстановке. Такие изображения предоставляют зрителю возможность заглянуть в их внутренний мир и понять процесс творчества на более глубоком уровне [1].

Изучение образов мастерских также помогает понять, как художники адаптировались к переменам, происходившим в обществе. Например, картины, созданные в Париже в 1880-х годах, отражают элементы богемной жизни и культурной борьбы, что также связано с идеей романтизма и реализма, преобладавших в тот период. Мастерские стали не только местом работы, но и ареной для обсуждения социальных и культурных тем [5].

Жанровая живопись второй половины XIX века позволила художникам продемонстрировать мастерство в изображении своих мастерских. Картину Нестерова "Старый художник" можно рассматривать как особый манифест, где автор позволяет зрителю заглянуть в мир художников и оценить их будни и переживания. Он изображает не только процесс создания произведения, но и так называемое «время ожидания» — моменты, когда художник находится в созерцании и размышлении о своем творческом пути [2].

Взаимосвязь между местом и творчеством находит отражение и в современных исследованиях. Отображая мастерские, художники создавали пространство для диалога между собой и зрителем. Эта связь особенно очевидна в работах, посвященных их личным переживаниям, связанным с искусством. Таким образом, через изучение мастерских и пространственной структуры, в которой работали художники, можно глубже понять не только их индивидуальные истории, но и общее состояние художественного мира [4].

Изображения мастерских становятся неотъемлемой частью культурной памяти, представляя собой своеобразные "временные капсулы", позволяющие заглянуть в прошлое и ощутить естество художественного процесса. Каждое такое полотно служит свидетельством не только мастерства художника, но и тех изменений, которые они наблюдали и в которых принимали участие в своей практике.

1.3. Место и значение искусства в эстетическом воспитании личности

Каждому обществу требуется институт, который создает преемственность в культуре и успешную подготовку членов общества к современной жизни. Эту функцию выполняет институт образования, который консолидировал сразу три социальных системы — культуру, образование и науку. Среди вызовов

социальной действительности и возрастающей динамики культурной интеграции, человек оказывается в сложной социокультурной ситуации, подвергаясь влиянию новых идей, ценностей, культурных форм. В настоящее время, структурой, ориентированной на воспитание личности с активной социальной позицией, зрелой системой ценностей, сохранение форм культурного наследия и формирования поликультурного пространства, является образование. При этом специфика динамики поликультурного пространства диктует определенные задачи и цели образования, отвечающим новым запросам современности, которые характеризуются противоречием между глобальной функцией образования и механизмом передачи массива культурного наследия и сохранения культурной идентичности. Образование выполняет функцию хранителя и транслятора культурных ценностей, знаний, социального опыта

Творчество, искусство, интеллект – глобальные проблемы современности, от решения которых во многом зависит перспектива социокультурных и духовных процессов общества. Однако, несмотря на ряд значимых открытий, феномен искусства, все ещё остается недостаточно исследованным явлением. До настоящего времени искусство и творчество как явление, не имеет единого объяснения.

Постепенно складывается понимание того, что творчество – это не только определенная, узкая область человеческая деятельность, связанная с созданием, преимущественно, художественных явлений, сколько свойство человеческой психики, пронизывающее все сферы жизнедеятельности, в которые сознательно вовлечен человек .

От состояния российского общества во многом зависит и судьба страны, и в определённой мере судьба крупного региона земного шара. Русская культура отличается культурным единством и уникальностью, в том числе и художественной.

Концепцию художественного воспитания определяют эстетические идеи В. С. Соловьева, Ю. Лотмана, новые концепции культурного движения А.

Яфальяна, О. Федия, И. Радченко, которые ориентированы на совершенствование и обогащение личности. Современные концепции общей художественной подготовки также ориентируются на эту линию, воспитывают индивида с активным отношением к жизни, понимать и любить красоту окружающего мира .

В формировании общественного сознания особую роль призвано сыграть образование. Художественное воспитание в рамках общей художественной подготовки является важной частью современного образования.

Его главная фигура – преподаватель. От квалифицированности специалиста, его общефилософской культуры зависит не только то, какого уровня достигнут ученики в дисциплинах по искусству и художественной культуре, но и то, какие личностные качества станут доминирующими в структуре личности будущего гражданина страны.

Как культурный феномен, институт образования представляет собой сложное, многоуровневое и динамичное явление, выполняющее функцию сохранения, приумножения и трансляции культурных смыслов и ценностей.

Современное пространство культуры характеризуются не только трансформациями внутренних измерений, но и межкультурными изменениями, в которых институт образования играет важнейшую роль.

В настоящее время художественное воспитание в России представляет собой систему, структура которой во многом опирается на принципы организации, утвердившиеся в ведущих европейских странах.

Динамизм и сложность организации современного мира, наполняющегося новыми виртуальными элементами, открывающего новые перспективы в координации социальных процессов и проектирования социальной реальности, определяющего новые горизонты прогресса, требует специфических знаний относительно сущности современной образовательной и воспитательной деятельности, диктуя необходимость новых подходов к контролю над эффективностью реализации образовательного процесса .

В области педагогических новаций технологию рассматривают, как отрасль педагогической науки, созданную на основе технологических методов и приемов; как систему педагогических взаимодействий в рамках учебно-воспитательного процесса и форму его структурирования; как практическую реализацию психолого-педагогической теории в рамках системного подхода.

В рамках синергетического подхода, образовательная система может быть представлена как сложная система, отказ от воздействия на которую может привести к разрушению внутренних связей.

Иными словами, отказ от целенаправленного формирования образовательной системы значительно понижает её качественные характеристики.

Формирование образовательной системы в условиях образовательной среды вуза или иного учреждения образования представляет собой стимулирующее воздействие, направленное на активацию собственных сил и способностей обучающегося.

При этом ключевой задачей является не создание жесткой системы управления, а малое воздействие, которое задает только общий вектор движения.

Эффективным управлением образовательной системой в условиях среды учреждения образования или его структурного подразделения признается такое управление, которое строится не на принуждении, а на формировании условий, которые будут благоприятны для развития обучающихся, организации доступа к информационным ресурсам, создание системы самостоятельного контроля над уровнем приобретаемых знаний.

Эстетическое восприятие предметов, окружающих нас в повседневной жизни, возникает благодаря активизации способности к осмыслению художественных образов. Эстетическая оценка, являющаяся завершающим этапом осознания реальности, является универсальным феноменом человеческого понимания окружающего мира. Разнообразные способы

взаимодействия человека с искусством, окружающим миром, другими людьми и самим собой обладают своей внутренней логикой, однако вместе они слиты вместе, формируя единую "целостность" (по терминологии А. Н. Леонтьева), которая придает уникальность каждому индивидууму. Эстетическое восприятие мира человеком расширяет его кругозор, позволяя вносить инновационные элементы в художественный процесс и изменять окружающую среду.

Эстетическое отношение, согласно З. Н. Новлянской и А. А. Мелик-Пашаеву, является способностью человека видеть в окружающих явлениях отражение своей личности и настроения. Этот вид взаимодействия выражается в способности интерпретировать окружающую реальность с чувственной привязанностью. Эстетическое восприятие позволяет индивидуализировать окружающий мир и способствует творческому взаимодействию с ним.

Яфальян подчеркивает, что эстетическое отношение представляет собой форму самовыражения, которая влияет на процесс саморазвития личности. Взаимодействие с искусством способствует возникновению положительных эмоций, обогащает эмоциональный опыт и способствует формированию эстетического мировоззрения .

Изучение художественных произведений и красоты играет важную роль в осознании собственной личности и понимания окружающего мира. Взаимодействие с объектами искусства не только формирует чувственное восприятие действительности, но и способствует развитию индивидуальности через открытие новых возможностей для самореализации на основе глубокого понимания самого себя и мира в целом.

Опыт в области искусства и эстетики формируется в результате воздействия различных факторов, включая способности к анализу и интерпретации эстетических впечатлений.

Идеалы, формировавшиеся в истории эстетики, воплощаются в художественно-эстетическом вкусе, который проявляется в гармонии с художественным канонами конкретной эпохи как уникальное свойство личности.

Синтез реального и идеального эстетического сознания структурируется в эстетическом идеале, который воплощает собой общее историко-культурное мировоззрение конкретной эпохи.

Искусство ориентирует индивидуума и общество на понимание эстетических основ окружающего мира и осознание необходимости его преобразования согласно эстетическим идеалам. Художественный вкус связан с формированием духовного совершенства личности и ее эстетическим развитием, что означает способность воспринимать, чувствовать и понимать разнообразные аспекты художественной культуры. Среди различных методов социального воспитания искусство выделяется своим эстетико-педагогическим воздействием, представляя собой высшую ступень духовного совершенствования личности и общественного сознания. Художественные образы порождают эстетическую реальность, что делает искусство мощным инструментом формирования индивида, ориентированного на общество и обладающего творческим потенциалом.

В контексте современности, анализ аристотелевского наследия в сфере искусства позволяет утверждать, что современное искусство выполняет различные функции в обществе, такие как - социальное воздействие, суггестивное воздействие, познавательное воздействие, компенсационное воздействие, воспитательное воздействие и прогностическое воздействие, направленные на структурирование социокультурной среды, в которой развивается каждый индивид. Следовательно, можно заключить, что искусство оказывает значительное воздействие на процесс формирования личности в обществе. В кризисные периоды возрастает роль культуры в формировании личности через актуализацию новых способов социализации, способствующих воспитанию творческой и высокоадаптивной личности. Искусство и культура предстают как основной фактор становления личности. Культура, как результат комбинации художественной и научной деятельности, представлена через эстетические переживания и творческий процесс. Она позволяет глубже

осознать значение искусства для общества и индивида. Культурные ценности интегрируются в жизнь, воздействуя на восприятие окружающего мира и самоопределение личности.

Анализ современной концепции искусства раскрывает его всестороннее воздействие на индивида и общество в целом, открывая новые горизонты понимания его роли в формировании культурных ценностей и норм поведения. Познание влияния искусства на человеческое сознание способствует развитию художественного вкуса и креативных способностей, стимулируя формирование гармоничного общества. Исследование функций искусства в контексте современных вызовов позволяет по-новому взглянуть на его важность для создания культурной среды, способствующей эволюции индивидуальности и совместного мышления.

Исследования, проводимые в рамках психологической науки, утверждают, что с помощью воздействия искусства можно не только восстановить целостность личности, но и стимулировать социальную адаптацию индивида. Необходимо понимать, что проблемы в обществе связаны с индивидуальными трудностями, и лишь через инновационные подходы в сфере искусства, переосмысление социокультурных стереотипов и норм, а также формирование новых взглядов на жизнь можно выработать новые способы существования личности в обществе. В данном контексте нам представляется актуальным обратиться к трудам Л.С. Выготского, выдающегося ученого в области культурно-исторической психологии, который еще в 1929 году подчеркивал важность социокультурного влияния культуры на развитие как личности, так и общества в целом.

В современных научных кругах широко признается, что освоение культурных ценностей невозможно вне социального контекста. Тезис о том, что социальная среда является необходимым, но недостаточным фактором для усвоения культурного наследия, продолжает оставаться актуальным. Исследования подтверждают, что искусство играет важную роль в

формировании и изменении личностной идентичности. Взаимодействие с различными видами искусства способствует процессу самопознания и самовыражения, что в свою очередь способно облегчить адаптацию в обществе. Процесс активной социализации через искусство отличается динамичностью и многогранностью, что открывает новые возможности для развития социокультурных отношений. Инновационные методы исследования человеческой природы, представленные в новых формах искусства, способствуют расширению горизонтов.

Социализация представляет собой сложный процесс, сопряженный с различными вызовами, обусловленными социокультурными и историческими особенностями социальной среды. Процесс социализации является динамическим и требует постоянного взаимодействия с изменяющимся обществом. Важно учитывать взаимосвязь личных ценностей и норм социальной среды для достижения взаимопонимания и успешной интеграции. Эффективная адаптация в обществе подразумевает не только принятие социальных стандартов, но и умение находить гармонию между собственными ценностями и требованиями общества.

Традиционные способы общения с искусством включают разнообразные мероприятия: театр, конкурсы, олимпиады, дискуссии, прогулки, турниры, лектории, вечера и музейные экскурсии. Их педагогическое воздействие объясняется использованием средств, которые несут ценности истины, добра, красоты, искусства и науки. Универсальность этих форм обусловлена значимостью выбранных средств, обеспечивающих их эффективность.

Историческое развитие обогащает и углубляет искусство, придавая ему новое содержание и разнообразие форм. Сфера искусства охватывает человека в контексте его социальной и духовной жизни, выражая его целостность и взаимосвязь элементов. Художественные образы воплощаются в разнообразных видах, родах и жанрах, отражая специфику художественной культуры исторической эпохи.

Подход к воспитанию через искусство требует особого внимания к его значимости и влиянию на всестороннее развитие личности.

Субъективные факторы, такие как трудоспособность, волевое усилие, мобилизация духовных и интеллектуальных ресурсов, сосредоточенность и стремление к глубокому пониманию времени, играют важную роль в реализации художественного таланта. Интеграция искусства в общественную среду должно затрагивать не только эстетические, но и социальные, политические и моральные аспекты, предвосхищая будущие вызовы и являясь универсальным духовным феноменом.

Анализ проблемы воспитания молодого поколения через искусство выявил следующие ключевые аспекты исследования.

Совокупность профессиональных навыков и талантов в изобразительном искусстве включает в себя мастерство работы с техническими инструментами, способность создавать трехмерные образы, а также умение передавать пластическую выразительность. Важными составляющими в данной сфере являются творческое воображение, глубина концепции, а также широкий кругозор мышления и фантазии. Кроме того, нравственно-эстетические аспекты играют существенную роль, они отражают духовные и нравственные переживания художников, а также их восприятие красоты и гармонии. Очень важно также учитывать эмоционально-чувственные аспекты в процессе творчества, подчеркивая соответствие эмоционального состояния и выразительность в создаваемом произведении.

Воспитание учащихся с использованием педагогического потенциала изобразительного искусства базируется на анализе структурных компонентов данной деятельности. Стимулирующий аспект включает стремление к усвоению основ изобразительного искусства и желание обрести необходимые знания. Познавательный компонент включает в себя знания в области изобразительного искусства, проектирования, а также развитие художественного мышления и творческого подхода. Активно-практический

компонент охватывает целый комплекс умений и навыков, необходимых для эффективной реализации собственного творческого потенциала.

Исследования в сфере педагогики и психологии указывают на значимость изобразительного искусства в духовном и нравственном развитии, а также в формировании эстетического восприятия и интереса к художественной культуре. Например, Н.Б. Берхин отмечает, что воздействие искусства на личность происходит через эмоциональное переживание художественных образов. Провоцирующие радость, восхищение или сострадание, эти переживания служат основой для формирования суждений. Чрезвычайно важно, чтобы события становились частью индивидуальной жизни, влияя на формирование характера, поступков и мировоззрения.

Экскурсионная деятельность способствует вовлечению детей в культурное наследие их страны, уделяя особое внимание национальной культуре, что способствует формированию менталитета и адаптации человека к важным национальным ценностям. После экскурсии целесообразно заниматься творческим трудом, чтобы воспитанник мог сохранить эмоциональную привязанность к теме экскурсии. Рисунок также представляет собой метод анализа темы через призму восприятия ребенком.

На занятиях историей изобразительного искусства преподаватель может анализировать творчество художников, скульпторов и архитекторов, обсуждая темы, влияющие на формирование нравственного облика ребенка.

Воспитание патриотических чувств через искусство отражается в различных жанрах картин. Батальные и исторические картины не только показывают события и композицию, но и анализируют поведение людей. Жанры бытового и портретного искусства раскрывают важные темы, такие как семейное воспитание и общественные отношения. Анималистические работы, натюрморты и пейзажи представляют красоту мира и призывают детей ценить и охранять его. Для более глубокого понимания искусства важны практические

занятия с использованием проектов, чтобы учащиеся могли усвоить полученные знания через опыт и творчество.

Один из важных аспектов педагогической работы заключается в укреплении эмоционального впечатления, возникшего у ученика в процессе диалога. Для развития интереса к искусству и проектной деятельности необходимо посещение различных выставок и участие в конкурсах. Экспозиции выставок позволяют детям познакомиться с мировым культурным наследием, историей и культурными традициями, а соревнования предоставляют возможность ученикам продемонстрировать свои достижения и получить оценку своего труда. Важным аспектом обучения, который возлагается на педагога, является формирование у учащихся правильного подхода к результатам своей работы, способности радоваться за других и осознания ответственности за моральное содержание своих проектов.

Выводы по 1 главе

Эстетическое воспитание — это неотъемлемая часть гармоничного развития личности. Оно направлено на формирование у детей и подростков способности воспринимать, понимать и создавать прекрасное в искусстве, природе и повседневной жизни. В современном мире, где цифровые технологии занимают значительное место, важность знакомства с живописью, скульптурой, архитектурой и музыкой становится особенно актуальной. Посещение музеев, выставок, театров и галерей играет ключевую роль в развитии художественного вкуса, культурного кругозора и эмоциональной восприимчивости молодых людей. Искусство помогает детям учиться выражать и понимать эмоции. При просмотре картин великих художников, таких как Леонардо да Винчи, Ван Гог или Айвазовский, ребёнок сталкивается с различными настроениями, сюжетами

и символами. Это способствует развитию эмпатии и способности интерпретировать чувства других людей.

Кроме того, взаимодействие с искусством развивает воображение. Абстрактная живопись, произведения эпохи Ренессанса или даже современные инсталляции заставляют мыслить нестандартно, искать скрытые смыслы и интерпретировать увиденное по-своему. Это формирует креативность, столь важную в современном мире. Картины и музейные экспонаты — это своеобразные окна в историю и культуру человечества. Через них дети узнают о традициях разных эпох и народов. Например, посещение Третьяковской галереи или Эрмитажа даёт возможность познакомиться с историей России через произведения Репина, Сурикова, Васнецова, а изучение работ импрессионистов, таких как Моне и Дега, помогает понять, как изменялось восприятие света и цвета в искусстве XIX века.

Таким образом, эстетическое воспитание способствует формированию исторической памяти, уважения к культурному наследию и понимания его ценности. Это особенно важно в условиях глобализации, когда стираются национальные границы, а культурная идентичность играет решающую роль в самосознании личности. В современном мире подростки привыкли к быстрому потреблению контента, однако искусство требует вдумчивого восприятия. Рассматривая картину в музее, ребёнок учится концентрироваться, анализировать детали, обращать внимание на цвет, композицию, выражения лиц персонажей. Это способствует развитию усидчивости, умения сосредотачиваться на одной задаче и мыслить глубже, а не поверх. Формирование эстетического вкуса начинается с детства. Если ребёнка окружает только массовая культура с примитивными визуальными образами, его восприятие прекрасного остаётся ограниченным. Посещение музеев и знакомство с классической живописью, скульптурой и архитектурой формирует более изысканный и утончённый вкус. Благодаря этому человек в будущем сможет оценивать окружающую среду, выбирать качественные вещи, создавать

уют в своём доме и даже лучше одеваться. Важно понимать, что эстетика влияет на все сферы жизни, и развитое чувство гармонии помогает принимать более осознанные решения во всём — от выбора работы до построения отношений. Культура и искусство дают человеку возможность приобщиться к высокому. Когда подросток видит шедевры мирового искусства, он осознаёт величие человеческого гения. Это воспитывает уважение к труду художников, скульпторов и архитекторов, а также способствует духовному росту. Искусство помогает задуматься о смысле жизни, ценностях, добре и зле.

Эстетическое воспитание играет ключевую роль в развитии личности. Оно делает человека более чутким, образованным, внимательным к деталям, воспитывает вкус и способность видеть красоту в окружающем мире. Картины, музеи, театры и выставки — это не просто развлечения, а мощные инструменты формирования гармоничного, культурного и интеллектуально развитого общества.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы

Тема данной дипломной работы «У картины» была выбрана не случайно. Существует несколько факторов, повлиявших на выбор темы.

Жанр «бытовая композиция» представляет интерес лично для автора данной ВКР. Портрет демонстрирует принятые в обществе представления о красоте. Но портрет представляет не только отражение внешних особенностей человека, но и выявление особенного и уникального - личности со своим внутренним миром. Данный жанр даёт возможность выразить душевное настроение. Портретный жанр дает возможность образного постижения человека. Искусство использует условный язык культурных стереотипов восприятия данного человека окружающими. Культура, стиль, эпоха выступают как набор правил для художника, который в силу своего мировоззрения и таланта проявляет свою индивидуальность в портрете [26].

Передача портретного сходства является сложной и интересной задачей. Будущий педагог изобразительного искусства должен обладать знаниями пластической анатомии и пропорций человека, чтобы суметь объяснить детям построение фигуры. Изображение человека требует также колористических навыков. Безусловно, развитие живописного мастерства требует долгого анализа и опыта обобщения в процессе творчества. Поэтому только после приобретения достаточного опыта в изображении человека, а то есть в результате серьезной работы над рисунком, живописными этюдами стоит пробовать свои силы в работе над портретом. Художник должен уметь заметить и изобразить неповторимый психологический характер человека. Так,

советский искусствовед К. А. Ситник отмечал, что понятие «образ человека» шире, чем портрет [15].

Для раскрытия темы дипломной работы была выбрана техника масляной живописи, поскольку именно эта техника позволяет достичь реализма в портретной живописи: передавать объем, цветовые характеристики и световые эффекты. С помощью большого количества техник для нанесения масляной можно создать выразительное и детализированное произведение искусства. А потому большинство значимых шедевров выполнено именно в этом материале.

Лессировка была выбрана в качестве основной живописной техники для работы, так как она помогает получить более глубокий, сочный цвет и создать эффект прозрачности [38].

Перед выполнением работы был выполнен ряд исследований, которые дали представление об организации внимания зрителя, а то есть об определенных законах и приемах и закономерностях в композиции. Для передачи основного замысла в работе необходимо поставить сюжетно-композиционный центр, в соответствии формату и соблюсти равновесие в изображении. В итоге для ВКР была составлена композиция из трёх человек в интерьере.

Изучение литературы по теме ВКР еще больше укрепило интерес к данной теме, расширило представление о бытовом жанре в живописи. В исследовании можно определить несколько этапов: первый этап—ознакомление и второй этап - более подробное изучение, которое осуществляется в полной мере за счет определенных записей и анализа. В любом исследовании также необходимы основные знания в соответствующей предметной области. Обязательным также является анализ различных информативных источников ещё на этапе планирования.

Эскизы и описание хода работы также может служить как наглядный материал на уроках изобразительного искусства.

2.2 Последовательность выполнения творческой работы «У картины» в технике масляной живописи.

Перед основным этапом выполнения живописной работы «У картины» было сделано множество эскизов и набросков с натуры. Поиски композиции выполнялись с учётом устройства «Русского музея». Виртуальные экскурсии по выставкам помогают проникнуться атмосферой ушедшей эпохи и предоставляют возможность изучить и увидеть предметы искусства и великие произведения.

В ходе исследования были изучены работы известных русских художников прошлого, был проведен анализ используемых ими композиционных решений, анатомия строения человека и ребенка в частности. Анализ используемых красок и их сочетаний. Поиск собственного гармоничного колорита. Также было проведено наблюдение за живым взаимодействием ребят во время разного рода экспозиций и творческих мероприятий, в частности в недавно открывшейся филиале Третьяковской галереи в г. Самара. Все это повлияло на насмотренность, опыт для дальнейшей реализации задуманного.

На подготовительном этапе были сделаны и найдены фотографии стен музея, мебели и ребят в разных залах в разных ракурсах и с разным освещением. На ранних эскизах можно заметить поиск сюжета, а также людей, их поз, которые наполняют пространство.

Итоговым вариантом стала группа ребят, школьников, разных возрастов, в составе 5 человек, пришедших на актуальную выставку К. Брюллова, в Государственный Русский музей. За основу были выбраны ключевые картины в творчестве Брюллова, такие как: «Портрет графини Юлии Павловны Самойловой» и «Смерть Инессы де Кастро». В центре была определена фигура экскурсовода, эмоционально рассказывающая о картинах. Все фигуры были в

меру эмоциональными и в большей степени погруженные в таинственный мир настоящего искусства.

После окончательного завершения итогового эскиза и его утверждения наступил этап работы на холсте. За основу был взят грунтованный холст форматом 100x80 см., натянутый на подрамник. Перед тем как приступить к следующему этапу, необходимо убедиться в том, что холст хорошо натянут и не провиснет. После проверки конструкции на прочность каркаса можно приступить к работе.

На холст был переведен рисунок с эскиза карандашом с помощью проектора. Перед переносом изображение необходимо было перевести в контрастно черно-белый вид с помощью редактора и установить проектор на нужном расстоянии.

При построении рисунка необходимо учитывать линейную перспективу. Для построения предметов необходимо было продолжить все параллельные линии объектов так, чтобы они сошлись в одной точке схода на линии горизонта, которая всегда находится на уровне глаз наблюдателя.

После завершения рисунка идет этап выполнения работы в цвете. Сначала была сделана имприматура, цветовая тонировка, с разбором тоновых отношений.

Процесс живописи начинается с определения основного колорита. Была выбрана преобладающая гамма теплых оттенков. После высыхания первого слоя проводилась лессировка отдельных частей картины. Для начала изображение было разобрано на локальные цвета. На этом этапе основные пятна прописывались большой кистью. При написании работы важно сохранять холодные оттенки на освещённых предметах и тёплые в тени, то есть сохранять тепло-холодность. Теневые части изображения пишут тонкими слоями краски, тогда как освещенные места прописывают густо.

Необходимо руководствоваться законами воздушной перспективы, а также сохранять плановость. Объекты, находящиеся далеко от наблюдателя

приобретают размытый контур. Постепенно был усилен контраст и добивалась глубина пространства. Чтобы оценить промежуточный результат работы, необходимо отходить время от времени от полотна.

Следуя принципу «От общего к частному» следующим этапом прорабатывался передний план. Детально были написаны ребята, их черты лица, элементы одежды и детали интерьера Русского музея. Необходимо было отработать построение анатомии, портретное сходство и пластику складок. На прорисовку складок футболки и джинс особое внимание было сосредоточено в местах сгиба плеча, локтей и в области груди, преломление коленных суставов в зависимости от положения ребенка. Также не нужно забывать о прорисовке рук, так как считается, что руки как второе лицо человека должны рассматриваться в портрете и жанровой композиции как важный элемент. Реалистичные и живые образы создаются тогда, когда художник может отразить своё понимание анатомии. Так, у экскурсовода в картине руки отображают открытость и желание рассказать о картине, жест и поза открыты. При написании важно было следить за размерами рук у всех фигур картины. Одежда ребят состоит из свободной и удобной одежды, в которой не сложно сесть или встать удобно. Внешкольное мероприятие подразумевает расслабленный и комфортный стиль в одежде. У работника музея, также комфортная её одежда, не сковывающая движений, это видно по той позе в которой стоит фигура.

На последних этапах работы были добавлены в картину детали, которые заполнили пустоту в композиции: рюкзаки детей и блокноты под записи, лежащие рядом. Эти нюансы добавили картине непосредственности и ощущения, что какой бы интересный досуг не был, он должен быть и полезным тоже.

На достижение целостности в работе влияет правильная расстановка цветовых акцентов. Мелкие нюансы должны быть добавлены на передний план так, чтобы в картине выделить главный объект. Так, центром композиции

является экскурсовод и двое ребят смотрящих на нее. Белый цвет блузы экскурсовода дает свежесть картине, он без сомнений привлекает внимание.

В конце работы нельзя забывать про процесс обобщения, который подразумевает приведение всего рисунка к единому целому и выделению главного композиционного центра. Таким образом, фигуры людей были обобщены тёплыми рефlekсами от падающего музейного света.

В процессе работы, прислушиваясь к советам руководителя и анализируя композицию, удалось исправить допущенные ошибки.

Для работы была выбрана техника лессировки. Данная техника придет произведению богатый колорит. Тонкие слои краски смягчают объекты и уводят их на дальний план.

Дипломная работа была написана масляными красками фирмы «Мастер класс» и «Vista artista». В качестве растворителя использовался растворитель «тройник». При написании сюжетной картины использовались кисти из синтетики и щетины разных размеров.

После завершения, работа была оформлена в багет. Рама не только защищает произведение, но и создает настроение. Художники подбирают цвета для багета, опираясь от колорита произведения, так как рама способна усилить выразительность отдельных оттенков или ослабить восприятие картины. Багет должен служить дополнением к полотну - рама не должна затмить произведение. Фактура должна повторять или дополнять детали картины. При выборе необходимо опираться на особенности произведения, а не на окружающую мебель или интерьер. Несоответствие багета может сделать работу невзрачной и нелепой. Так же необходимо учитывать ширину и глубину рамы. Багет должен завершать композицию и придать ей единство.

2.3 Разработка план – конспектов уроков для учащихся 12- 14 лет в системе дополнительного образования

Образовательная программа ИЗО в общеобразовательной школе рассчитана на всестороннее развитие личности школьника. эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - одно из основных направлений образования. Уроки изобразительного искусства помогают развивать у школьников художественный вкус, любовь к окружающему миру, формирует способность находить прекрасное в повседневной жизни, развивает творческое воображение. Учитель изобразительного искусства 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 [36].

Наглядные методы в процессе обучения изобразительному искусству особенно важны. Понятия как ритм, контраст может быть и возможно усвоить теоретически, но осознать их значимость для изображения и раскрыть множество вариантов их применения практически невозможно без наглядных примеров. К наглядным методам можно отнести использование натуры, образца или наглядного пособия, демонстрация приемов изображения, наблюдение за предметом. В современных условиях внедряют технические средства, которые позволят в учебном процессе расширить возможности наглядных методов. Наглядные пособия также составляют педагогический материал, от которого зависит качество преподавания.

При изготовлении рисунков для демонстрации нужно следовать рекомендациям: выполнять пособие четко, кратко, целесообразно упростить форму предметов для лучшего понимания. Творческий подход к созданию

наглядных материалов способствует повышению мотивации и запоминания и активизирует познавательную активность обучающихся [46].

Целью использования наглядных методов обучения является развитие чувственного опыта детей, развитие наблюдательности, изучение конкретных свойств и предметов и создание условий для перехода к абстрактному мышлению по мнению И.П. Подласого [6].

Российский педагог К.Д. Ушинский считал, что детей необходимо не только развивать, но и давать им знания о жизни. Основываясь на особенностях мышления ребенка, ведущим методом преподавания Константин Дмитриевич Ушинский называл наблюдение.

В художественной педагогике жанр портрета считается одним из самых сложных. Освоить этот жанр непросто, но научившись рисовать портрет, человек обретает целый ряд полезных навыков и для других жанров живописи. Портреты дают возможность изучить тон, форму и контраст. Данный жанр как проверка художника, ведь он объединяет в себе все основы рисования, для получения узнаваемого образа. Так, на портрете можно отточить понимание светотени, научиться передавать эмоции, соблюдать пропорции, масштабы, объёмы и показывать разные текстуры. Рисование портретов учит выделять важное и отсеивать второстепенное. Стоит не слепо копировать модель, а намеренно усиливать выразительность в своих работах, чтобы достичь определенных целей [17].

Методика Б. М. Неменского основана на внутреннем мире ребенка, на его эмоциях и чувствах. Борис Михайлович пишет, о том, что художественное образование формирует эмоционально-нравственный потенциал и приобщает душу к культуре и духовно-нравственному поиску человека. Автор методики считает, что любую тему по искусству ученики должны не просто изучить, но и пропустить через чувства, что возможно лишь в процессе деятельности.

Освоение художественного наследия помогает осознать отношение человека к природе и обществу. Так, на протяжении курса Бориса Михайловича

Неменского обучающиеся знакомятся со знаковыми произведениями искусства, изучают народное искусство разных стран и эпох. Важную роль играет познание художественной культуры своего народа. В программу входят занятия, где школьникам из 7 класса предлагается нарисовать людей в народных костюмах.

Необходимо проводить уроки по теме культуры родного края, где помимо изображения людей дети научатся находить общие черты и выявлять особенности в традиционной одежде разных регионов страны. Для достижения поставленных целей необходимо также использовать межпредметную связь с историей, литературой и музыкой [17].

Нельзя не упомянуть естественный подход к рисованию В.И. Бейера, К.М. Лепилова, А.К. Воскресенского, В.А. Саглина и Е.В. Разыграева и др. которое противопоставлялась геометрическому методу. Основой подхода является приращение изобразительному искусству большого значения в отношении воспитания и образования. В данной методике уделяется внимание не простому получению технических навыков, а развитию восприятия для выработки умения видеть сокращенные формы с помощью метода визирования и изображать предметы с конкретных ракурсов.

Темой первого занятия стала лекция об академической живописи и ключевыми художниками XIX века, второго – знакомство с модернизмом и создание собственной композиции в этом стиле. Целью проведенных занятий было умение разбираться как в русском академическом искусстве так и в зарубежном. Уметь отличать разные стили в живописи, понимать развитие стилей и изменения. Знать ключевых фигур в истории мирового искусства навыков и умений, воспитание целостного понимания важного в сфере истории искусства.

В отличие от младших школьников, работы подростков не имеют такой смелости, так как в мышлении появляется критическое отношение к рисунку. Но, ребенка начинают интересовать не только занятия в игровой форме, им

нравится посещать внеклассные мероприятия и решать проблемы. Дети с увлечением рисуют с натуры и стремятся к достоверному изображению предметов. Проблемой, препятствующей достижению реалистического изображения в данном возрасте, является то, что детское восприятие зачастую сосредоточено на отдельных предметах и лишено целостности. Важно указывать детям на то, что детальная проработка предметов является одним из последних этапов написания натюрморта. А также необходимо напоминать детям время от времени отходить от работы и сравнивать части постановки между собой.

Занятия, проводимые во время производственной практики, достигали поставленных целей. Разработанные уроки развивают личность, учат детей мыслить, чувствовать и анализировать действительность.

Вывод по второй главе

Во второй главе описана работа над практической частью выпускной квалификационной работы. В данной главе описана педагогическая значимость работы и обоснование выбора темы. Изучение культурного наследия Русского музея школьниками оживляет педагогический процесс, формирует интерес к традициям и оказывает влияние на нравственное воспитание личности. Основная цель занятий - пробудить любовь к искусству, в частности к русскому искусству и заложить основные знания в эстетическом плане. Приобщение к истокам русской академической живописи способствует насмотренности, что очень важно для будущих педагогов и преподавателей. При подготовке к занятию учитель должен продумать план урока. Для успешного проведения занятия следует применять принцип наглядности: показывать ученикам предметы, картинки, презентации и фильмы.

На выбор творческой работы «У картины» повлияла также уникальная возможность наблюдать различные экспозиции и выставки в стенах Поволжской Академии Святителя Алексия для изучения данной темы. Высшее учебное заведение обеспечивает полное погружение в эпоху с помощью проведения мероприятий где были задействованы и гимназисты и студенты, что тоже оказало огромное погружение в тему коллектива и его взаимодействия.

Во второй главе ВКР описаны этапы работы над сюжетной картиной в технике масляной живописи. Выбор данного жанра портрета и материал был основан на интересе и навыках автора работы. В процессе написания картины, был сделан вывод о том, что с помощью масляных красок можно получить множество разных ярких оттенков, и о том, что работая на большом холсте, необходимо постоянно анализировать все изображение на целостность.

Работа показывает результат гармонии между общим и частным. Колорит соответствует творческой задумке. В сюжетной картине достигнуто портретная живость ребят и подчеркнуты особенности их черт характера.

На основании результатов исследования темы ВКР были разработаны планы-конспекты занятий. При разработке методического материала была поставлена задача не только познакомить детей с разными жанрами и стилями живописи, также проследить смену эпох, влияние на людей и деятелей искусства и заставить задуматься о поиске своего собственного стиля.

Подводя итог, можно отметить, что ценность сюжетной картины заключается в том, что она дает людям наглядное представление о культурных ценностях о связи поколений через искусство и важность это искусство прививать в последующих поколениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной бакалаврской работы является выполнение жанровой работы на тему «У картины» и разработка планов-конспектов уроков для занятий по живописи и бесед об искусстве, где учащиеся разовьют навыки работы с акварелью, гуашью и смогут составить собственную творческую композицию по теме абстракционизм и сюрреализм.

Преподавание на «беседы об искусстве» направлено на воспитание эстетического отношения к действительности и знакомство учеников к миру изобразительного искусства как к средству развития личности и части духовной и материальной культуры.

Перед написанием планов-конспектов уроков были изучены методики К.Д. Ушинского, Т.Я. Шпикаловой, В.И. Бейера, К.М. Лепилова, А.К. Воскресенского, В.А. Саглина и Е.В. Разыграева и Б.М. Неменского.

Прежде чем приступать к написанию итоговой картины, необходимо было выполнить эскизы, изучить литературу по теме жанровая композиция и проанализировать произведения русских и европейских художников XIX века.

Планы-конспекты уроков могут быть использованы в педагогическом процессе на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе и в системе дополнительного образования.

Итоговое произведение было выполнено масляными красками на холсте с подрамником. Перед работой был выполнен композиционный поиск и были сделаны фото, необходимые для написания картины. Первым этапом была сделана тоновая подложка одним цветом, после чего полупрозрачными слоями лиссеровки определялись основные оттенки. Далее была передана глубина музея и контраст в композиции. Постепенно наступил следующий этап, где прописывались главные детали, в особенности ребята и экскурсовод на переднем плане. Также я приступил к написанию произведений искусства на

заднем плане. В завершении были расставлены главные акценты, а композиция была обобщена теплыми рефlekсами от падающего музейного света, что придало работе целостность.

В заключении, можно сделать вывод, что поставленные задачи выполнены, и цель выпускной работы достигнута.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алленов М. М. Портретная концепция К. Сомова / М. М. Алленов. – М.: Советское искусствознание, 1982.- 181 С.
2. Архипов А. Е. А. Архипов. Народный художник Республики / А. Е. Архипов – М. : Советский художник, 1949.-72 С.
3. Астахов А. Ю. Карл Брюллов. Лучшие картины / А. Ю. Астахов - СПб : Белый город, 2022.- 48 С.
4. Баранов С. П., Болотина Л. Р., Сластенин В. А. и др. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических институтов. Педагогика и методика начального обучения. / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, В. А. Сластенин и др.- М.: Просвещение, 1986. - 335 С.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков – М.: Искусство, 1977. - 263 С.
6. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков–М.: Издательство В.Шевчук, 2024. - 368 С.
7. Гордон Е. С. Русская академическая живопись второй половины XIX века. : дис. канд. искусствоведения: 07.00.12 / Е. С. Гордон. - Москва, 1985. - 220 С.
8. Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах / Н. Н. Евреинов – М.: Государственное издательство,1922. - 111 С.
9. Евстратова Е. Н. Илья Репин. Великий реалист русской живописи / Е.Н. Евстратова - СПб : ОЛМА Медиа Групп, 2022. - 144С.
10. Еремина В. И. Ритуал и фольклор / В.И. Еремина - СПб : Наука, 1991. - 208 С.

11. Жинкин Н. И. Портретные формы. Искусство портрета /. Н. И. Жинкин - М.: Государственная академия художественных наук, 1928. 7-52 С.
12. Жукова Л. М. Константин Маковский. Золотой фонд / Л.М. Жукова - СПб : Белый город, 2018. - 72 С.
13. Журмилова В. А. Методическая разработка. От портрета к автопортрету. Рождение образа /В. А. Журмилова. - Владивосток: 2023. - 54С.
14. Карев А. А. Классицизм в русской живописи. / А. А.Карев – Москва: Белый город, 2003. -159 С.
15. Королева С. А. Алексей Гаврилович Венецианов. Великие художники / С. А. Королева - Москва: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 2010.- 49 С.
16. Леонтьева Т. А. Портреты повседневности. Реализм в русской живописи XIX века // Леонтьева Т. А. VATNIKSTAN познавательный проект о русскоязычной цивилизации: сайт. – URL: <https://vatnikstan.ru/culture/realizm-19-vek/> (дата обращения: 15.02.2025). -Текст: электронный
17. Лысова Е. В. Ф. В. Сычков: язык цвета (выразительные возможности и специфика восприятия) / Е. В. Лысова // Регионология. – 2011. - №1 (74). 229-240 С.
18. Неверова И. А. Художественный портрет как форма постижения человека в истории культуры: дис. канд. культурологии : 24.00.01 / И. А. Неверова - Республиканский гуманитарный институт Санкт-Петербургского государственного университета, СПб, 2008.- 19 С.
19. Неменский Б. М., Полякова И. Б., Сапожникова Т. Б. Особенности обучения школьников по программе Б. М. Неменского. Изобразительное искусство и художественный труд / Б. М.

- Неменский, И. Б. Полякова, Т. Б. Сапожникова – Москва: Педагогический университет. Первое сентября, 2007,-124 С.
- 20.Нестерова Е. В. Поздний академизм и салон в русской живописи второй половины XIX века. : дис. доктора искусствоведения: 17.00.04 / Е. В. Нестерова.- СПб, 2004.- 472С.
- 21.Павлова Л. В. Художественно-творческое развитие подростков в процессе изучения народного костюма в системе дополнительного образования. дис. к. п. н.: 13.00.02 /Л.В. Павлова. Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования».- М, 2010.-236 С.
- 22.Павлова Н. В. Проблема портретности в творчестве А. Г. Венецианова 1819-1847 гг. дис. канд. искусствоведения: 17.00.04 / Н. В.Павлова; Российская академия художеств. - Москва, 2008. - 23 С.
- 23.Палагина Т. А. Основы русского искусства XIX века. Учебное пособие / Т.А. Палагина – Саратов, 2015.- 88 С.
- 24.Панченко И. А. Женские образы в русском портрете середины XIX века (конец 1840-х 1870-е гг.) / И. А. Панченко // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. - №38 (82). 263-269 С.
- 25.Перельман И. В. Гендерная интерпретация произведений живописи мастеров товарищества передвижных художественных выставок / И. В. Перельман // Артикульт.- 2016.- №4 (24). 42-55 С.
- 26.Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида / К. С. Петров-Водкин - Москва : Эскмо, 2019.- 384 С.
- 27.Порудоминский В. И. Николай Ге. Живопись в искусстве / В. И. Порудоминский - Москва :Искусство,1970. - 270 С.
- 28.Русакова Т. Г. Урок изобразительного искусства в начальной школе: рекомендации по педагогической практике студентов ПиМНО / Т. Г. Русакова - Москва: Флинта, 2017. - 116 С.

- 29.Саяпина Е. И. Живопись портрета. Учебное пособие / Е. И. Саяпина - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2006. - 109 С.
- 30.Сланский Б. С. Техника живописи: Живописные материалы / Б. С. Сланский - Москва: Академии художеств СССР, 1962. – 418 С.
- 31.Степанов. С. С. Кузьма Петров-Водкин Малая серия искусств. Художник - его жизнь, искусство, творчество, живопись. / С.С. Степанов–Москва: Арт-Родник, 2021.- 96 С.
32. Сысоев В. П. Александр Дейнека. Малая серия искусств. Художник - его жизнь, искусство, творчество, живопись. / В. П. Сысоев –Москва: Арт-Родник, 2021.- 96 С.
33. Терещенко А. В. История культуры русского народа / А. В. Терещенко. - Москва: Эксмо, 2007. - 736 С. Троицкая А. А. Альтернативная теория портрета. Искусство портрета в контексте отечественного искусствознания / А. А. Троицкая // Диалог со временем.- 2018.- №6. 233- 47 С.
- 34.Ушанева Ю. С. Наглядность как важнейшее условие интенсификации процесса обучения основам изобразительной грамоты / Ю. С. Ушанева // Ростов-на-Дону: Южный федеральный университе.-2013.-№5.259 - 265 С.
- 35.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // ГАРАНТ сайт. – URL <https://base.garant.ru/70291362/> – (дата обращения: 15.02.2025) Текст: электронный
- 36.Хворостов А. С. Григорий Мясоедов Малая серия искусств. Художник - его жизнь, искусство, творчество, живопись. / А. С. Хворостов - Москва: Арт-Родник, 2023. - 96 С.
- 37.Чеканцев П. А. Размышления о композиции в изобразительном искусстве / П. А. Чеканцев // Преподаватель XXI век. - 2015. - №4, ч.1. 146-152 С.

38. Черёмушкин П. Г. Александр Дейнека. Жизнь Замечательных людей / П. Г. Черёмушкин - Москва: Молодая гвардия, 2021.- 352С.
39. Шорохов, Е. В. О развитии художественной наблюдательности Вопросы теории и методики преподавания изобразительного искусства: Сб. научн. трудов. / Е. В. Шорохов.– Курск: Изд-во Курск, 1998. - 143 С.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 - В.Г. Перов «Тройка», 1866 г.

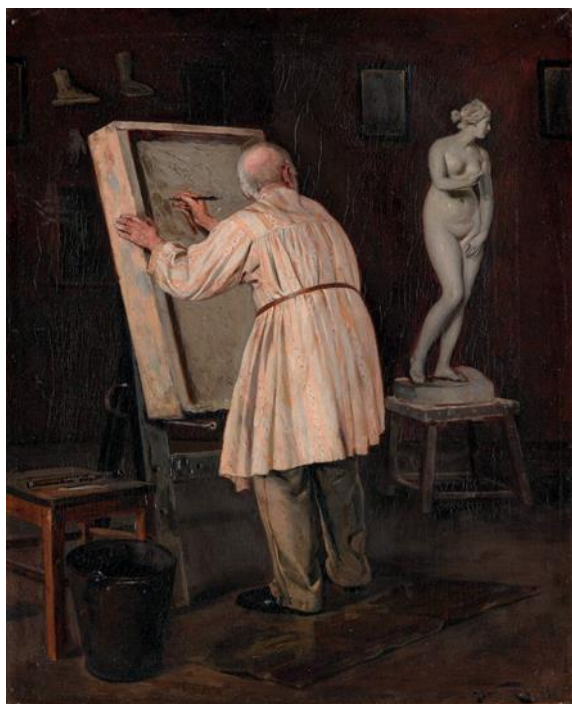

Рисунок 2 «Старый художник» В.Е. Маковский

Рисунок 3- В.Е. Маковский « В мастерской художника», 1895 г.

Рисунок 4 - В.Е. Маковский «Деспот семьи», 1893 г.

Рисунок 5 - Е.Д. Поленова
«Иконописная мастерская», 1887 г.

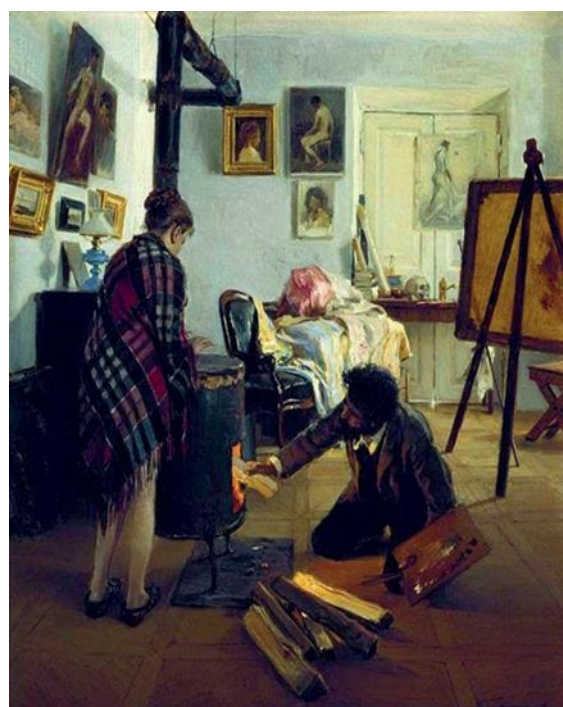

Рисунок 6 - И. М. Прянишников
«В мастерской художника», 1890 г.

Рисунок 7 - В.Г. Перов «Дилетант», 1862 г.

Рисунок 8 - Н.М. Нестеров
«Великий постриг», 1898 г.

Рисунок 9 - П.П. Соколов
«Художник и модель», 1872 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

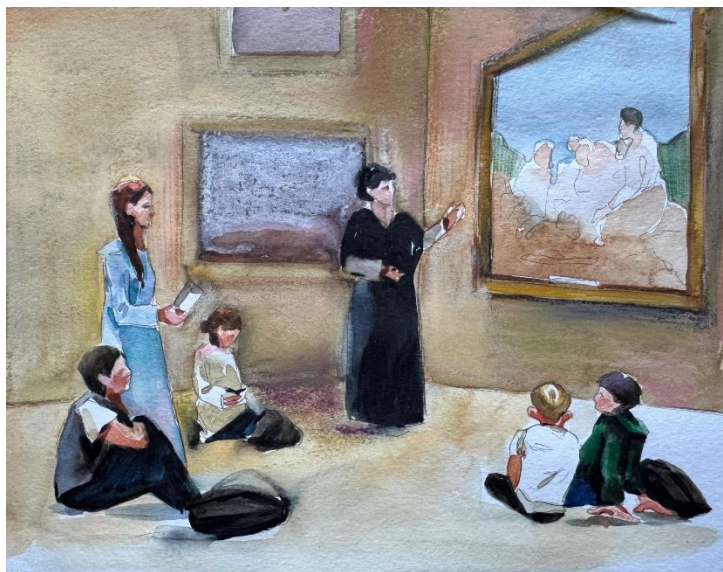

Рисунок 1 - Цветовой эскиз

Рисунок 3 - Цветовой эскиз

Рисунок 3 - Цветовой эскиз

Рисунок 4 - Подмалевок

Рисунок 5 - Подмалевок

Рисунок 6 - Проработка деталей

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Урок 1 «Модернизм и его направления в живописи»

Рисунок 1 - Александра М., 13 лет

Рисунок 2 - Анастасия Т., 12 лет

Урок 2 «Модернизм, закрепление материала» (завершение работ, тестирование)

Рисунок 3 - Мария С., 14 лет

Рисунок 4 - Тимофей Д., 12 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Урок №1 «Модернизм и его направления в живописи»

Цель: Познакомить детей с основными направлениями модернизма в живописи, их ключевыми идеями и визуальными особенностями, вдохновить на создание собственной стилизованной работы гуашью.

Возрастная группа: 8-12 лет (можно адаптировать под конкретную группу).

Время: 1,5 часа (90 минут).

Материалы:

Для учителя: Ноутбук, проектор, экран, презентация (яркие изображения работ: Матисс, Пикассо, Кандинский, Мондриан, Шагал, Дали и др.), колонки (для возможного музыкального фона), примеры работ для вдохновения (можно свои или распечатки), гуашь, кисти, бумага для демонстрации, магнитная доска или флипчарт, маркеры.

Для детей: Плотная бумага А4 или А3 (1-2 листа на ребенка), гуашь (основные цвета + белый и черный), кисти разных размеров (толстые и тонкие), баночки с водой, палитры (или одноразовые тарелочки), тряпочки/салфетки, фартуки/нарукавники (по желанию).

План урока:

I. Вступление: Что скрывается за словом "Модернизм"? (15 минут)

1. Приветствие и настрой (2 мин): "Здравствуйте, юные художники! Сегодня нас ждет необыкновенное путешествие в мир искусства, где правила рисования изменились! Мы будем говорить о Модернизме – это целая эпоха смелых экспериментов примерно с конца 19 до середины 20 века".

2. Визуальный взрыв (5 мин): Быстрый показ 5-7 очень разных, ярких и узнаваемых работ модернистов (Матисс, Пикассо, Кандинский, Мондриан, Дали) под легкую, необычную музыку (например, Дебюсси, Стравинский). "Посмотрите, как по-разному художники видели мир! Что вас удивило? Какая картина вызвала самые сильные чувства? Что вам кажется странным?" (Короткое обсуждение впечатлений).

3. Суть Модернизма (просто!) (8 мин):

"Художники устали просто копировать природу. Они захотели показать СВОЕ видение мира!" (Акцент на эмоции, идею, эксперимент).

"Они задавали вопросы: Что такое картина? (Плоскость с красками!). Что важно? (Цвет, форма, линия, настроение!). Как передать движение, музыку, сон?"

"Главное правило модернистов: НЕТ ЕДИНСТВЕННОГО ПРАВИЛА! Можно ломать формы, играть с цветом, придумывать свои миры!"

"Мы сегодня познакомимся с несколькими самыми известными "компаниями" (направлениями) внутри модернизма".

II. Знакомство с Направлениями (и их "фишками") (25 минут)

Презентация: Каждое направление – 1-2 слайда с 2-3 яркими работами. Акцент на визуальные особенности, понятные детям.

1. Фовизм ("Дикие звери цвета!") (6 мин):

Показ Матисса ("Радость жизни", "Красная комната").

"Фишки": КРИЧАЩИЕ, ЧИСТЫЕ цвета (как будто прямо из тюбика!), не обязательно "похоже" на реальность, важны ЭМОЦИИ и ДЕКОРАТИВНОСТЬ (красиво смотрится!).

Задание для детей: "Найдите самую "кричащую" картину! Какой цвет вас поразил? Как бы вы назвали это направление?" (Подвести к слову "дикий" - Фовизм).

2. Кубизм ("Мир как конструктор!") (7 мин):

Показ Пикассо ("Авиньонские девицы", "Гитара"), Брака.

"Фишки": Предметы РАЗБИРАЮТ на ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (кубики, шары, конусы), показывают ОДИН предмет С РАЗНЫХ СТОРОН ОДНОВРЕМЕННО (как будто обходишь вокруг), цвета часто приглушенные (серые, коричневые).

Задание для детей: "Найдите кубики, шарики, треугольники на картине! Попробуйте представить, как художник "разобрал" гитару или лицо человека?".

3. Абстракционизм ("Искусство без предметов!") (6 мин):

Показ Кандинского (лирическая абстракция - "Композиция VII"), Мондриана (геометрическая абстракция - "Композиция с красным, синим и желтым").

"Фишки": НЕТ УЗНАВАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ (дерево, дом, человек). Только ЦВЕТ, ЛИНИЯ, ФОРМА, ПЯТНО! Передают НАСТРОЕНИЕ (как музыка), РИТМ, ЭНЕРГИЮ. У Кандинского - плавные линии, пятна (как танец). У Мондриана - строгие линии, квадраты-прямоугольники, основные цвета.

Задание для детей: "На что похожи эти линии у Кандинского? (На птиц? На музыку? На ветер?). Какое настроение у картины Мондриана? (Спокойное? Строгое? Веселое?)."

4. Сюрреализм ("Искусство снов и фантазий!") (6 мин):

Показ Дали ("Постоянство памяти"), Магритта ("Сын человеческий"), Шагала ("Над городом").

"Фишки": Мир СНОВ и ФАНТАЗИЙ! НЕОБЫЧНЫЕ сочетания предметов (часы плавятся, человек с яблоком вместо лица), ощущение СТРАННОСТИ, ЗАГАДОЧНОСТИ. Как будто смотришь на сон.

Задание для детей: "Что здесь самое странное? На что похож этот сон? Какой предмет здесь "не на своем месте"?"

III. Практическая часть: Создаем свою картину в духе Модернизма! (35 минут)

1. Постановка задачи и вдохновение (5 мин):

"А теперь ВАША очередь стать художниками-модернистами! Вы не должны копировать то, что видели. Вспомните "фишки", которые вам понравились!"

Задание: "Создайте свою картину гуашью, используя идеи модернизма! Это может быть:

- * ЯРКАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ работа с необычными цветами (как Фовисты).
- * ПРЕДМЕТ или ПЕЙЗАЖ, "разобранный" на геометрические фигуры (как Кубизм).
- * АБСТРАКТНАЯ композиция из линий, пятен, форм, передающая ваше настроение (как Абстракционисты).

* СТРАННЫЙ, ФАНТАСТИЧЕСКИЙ образ из сна или воображения (как Сюрреалисты).

* Или ВАШ СОБСТВЕННЫЙ МИКС идей!"

Покажите еще раз 2-3 работы для быстрого напоминания стилей. "Не бойтесь экспериментировать! Главное – выразить СЕБЯ!"

2. Работа над картинами (25 мин):

Дети выбирают материалы. Напоминаем о технике безопасности (аккуратность с красками, вода).

Учитель ходит по классу, помогает, подбадривает, задает наводящие вопросы:

* "Какую идею ты выбрал(а)? Какие "фишки" хочешь использовать?"

* "Какое настроение ты хочешь передать? Какие цвета помогут?"

* "Интересно, а если эту форму сделать еще крупнее/ярче/страннее?"

* "Помни, не обязательно рисовать "похоже"! Важна твоя идея!"

* Поощряйте смелость, эксперименты с цветом и формой, нестандартные решения.

3. Завершение работы (5 мин): Напоминание закончить основные элементы. "Подпишите свою работу с обратной стороны!".

IV. Мини-выставка и рефлексия (10 минут)

1. "Галерея" (5 мин):

Предложите детям аккуратно разложить или прикрепить работы на доске/столе/на полу.

"Давайте устроим мини-выставку! Пройдитесь, посмотрите работы друг друга. Найдите что-то необычное, яркое, интересное!"

2. Обсуждение (5 мин):

"Кто хочет рассказать о своей работе? Какую идею модернизма ты использовал(а)? Что хотел(а) выразить?"

"Какие работы вам особенно запомнились? Почему? Какие "фишки" модернизма вы в них видите?"

Важно: Акцент на положительных моментах, оригинальности, смелости, а не на техническом совершенстве. "Как здорово, что все работы такие разные! Каждая – это уникальный взгляд, как у настоящих модернистов!"

Краткое резюме: "Сегодня мы увидели, как художники смело ломали правила, использовали яркие цвета, простые формы, фантазировали и показывали свой внутренний мир. И вы тоже смогли это сделать! Творчество – это свобода!"

V. Завершение урока (5 минут)

1. Уборка (3 мин): Дети аккуратно моют кисти, убирают краски, выливают воду, вытирают столы.

2. Прощание (2 мин): "Спасибо за ваше творчество и смелость! Вы сегодня были настоящими художниками-первооткрывателями, как модернисты! Не бойтесь экспериментировать и в своих будущих работах! До новых встреч в мире искусства!"

Советы для учителя:

Презентация: Делайте ее максимально визуальной! Больше картинок, минимум текста. Используйте крупные планы деталей.

Язык: Говорите просто, образно, используйте метафоры ("кричащие цвета", "разобрать как конструктор", "музыка линий").

Динамика: Чередуйте рассказ, показ, вопросы к детям, практику. Не давайте засиживаться.

Атмосфера: Создайте атмосферу творческой свободы и принятия. Подчеркивайте, что в модернизме нет "правильно-неправильно".

Практика: Не ждите шедевров

Цель – попробовать стилистические приемы, почувствовать свободу, получить удовольствие. Помогайте детям, которые сомневаются или теряются ("Начни с большого цветного пятна!", "Нарисуй дом, но представь, что он из кубиков!").

Адаптация: Для младших детей (8-9 лет) можно сделать акцент на 2-3 самых ярких и понятных направлениях (Фовизм, Сюрреализм, Абстракционизм),

упростить объяснения. Для старших (11-12) можно чуть углубиться в идеи, добавить еще одно направление (например, Экспрессионизм).

Музыка: Фоновая инструментальная музыка эпохи модернизма (Дебюсси, Равель, Стравинский, джаз) или современная абстрактная/эмбиентная музыка во время практики может создать атмосферу.

Примеры: Если есть время и возможность, покажите 1-2 свои быстрые наброски в разных стилях перед началом практики.

Вариации для практики (если нужно упростить или разнообразить):

Тема: Предложите конкретную простую тему для всех: "Мое настроение", "Фантастическое животное", "Город будущего", "Цветок-пришелец".

Техника: Можно ограничить палитру (только основные цвета + белый/черный) или предложить рисовать крупными мазками/пятнами сначала, а потом добавлять детали.

Урок №2 «Модернизм, закрепление материала»

Закрепление материала. Тестирование (15 мин)

1. Объяснение формата: "Сейчас небольшой тест (5 вопросов), чтобы вспомнить, что мы узнали. Выберите правильный ответ из предложенных."

2. Проведение теста (Распечатки или слайд на экране):

Тест: "Узнай направление модернизма"

1. На этой картине предметы разбиты на геометрические фигуры (кубы, цилиндры), показаны с разных сторон.

а) Фовизм

б) Кубизм

в) Абстракционизм

г) Сюрреализм

2. Направление, где главное – чистые, яркие, "кричащие" цвета, передающие эмоции.

а) Фовизм

б) Кубизм

в) Абстракционизм

г) Сюрреализм

3. Картины этого направления похожи на сны, в них есть что-то странное, загадочное, нереальное.

а) Фовизм

б) Кубизм

в) Абстракционизм

г) Сюрреализм

4. Направление, где нет узнаваемых предметов (деревьев, домов, людей), а есть только линии, пятна, формы и цвета.

а) Фовизм

б) Кубизм

в) Абстракционизм

г) Сюрреализм

5. Художник, который писал "плавающие" часы и другие фантастические образы.

а) Анри Матисс

б) Пабло Пикассо

в) Василий Кандинский

г) Сальвадор Дали

Ключ: 1б, 2а, 3г, 4в, 5г.

3. Сбор работ (или устная проверка по ключу на экране). Краткий разбор ошибок. Похвала за активную работу.

V. Творческая практика (20 мин)

1. Постановка задачи: "А теперь попробуйте себя в роли художника-модерниста! Выберите ОДНО направление (Фовизм, Кубизм, Абстракционизм, Сюрреализм) или их элементы. Создайте быстрый набросок/эскиз гуашью, используя его главные 'фишки'."

Фовизм: Яркие, нереальные цвета, эмоция.

Кубизм: "Разберите" простой предмет (яблоко, вазу, дом) на геометрические формы.

Абстракционизм: Нарисуйте свое настроение цветом, линией, пятном.

Сюрреализм: Придумайте фантастический образ или необычное сочетание предметов.

2. Работа учащихся. Учитель консультирует, помогает определиться с идеей, поощряет эксперименты. Музыкальный фон (опционально).

3. Мини-просмотр (5 мин): Желающие показывают работы и кратко поясняют, какое направление и какие "фишки" использовали.

VI. Итог урока. Рефлексия (5 мин)

1. Обобщение: "Сегодня мы узнали, что Модернизм – это эпоха СМЕЛЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ в искусстве. Художники (Фовисты, Кубизм, Абстракционисты, Сюрреалисты) искали новые способы выразить себя, свой взгляд на мир через цвет, форму, линию, фантазию. Они показали, что искусство может быть очень разным!"

2. Рефлексия: "Что нового и интересного вы узнали? Какое направление модернизма вам запомнилось больше всего? Почему? Что показалось самым необычным?"

3. Оценка работы класса.

4. Домашнее задание (опционально): Найти репродукцию в стиле модернизма (в книге, интернете), определить направление и назвать его характерные черты.

5. Прощание.