

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

Кафедра изобразительного искусства

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

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: «Осень на Волге», холст, масло

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Зорина Алиса Александровна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий
Николаевич, доцент
(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

(подпись)

Допустить к защите:
И.о. заведующего кафедрой
Изобразительного искусства,
доцент, к. культ.

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

М.С.Шилехина
(И.О.Ф..)

Тольятти
2024

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Глава. Пейзаж в отечественном искусстве XIX – XX веков.....	9
1.1 Становление и развитие жанра пейзажа в русской живописи XIX века.....	9
1.2 Осенний пейзаж в творчестве русских пейзажистов XIX – начала XX веков.....	22
1.3 Волжские мотивы в работах русских художников XIX-XX вв.....	32
Выводы по первой главе.....	38
2 Глава. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы.....	41
2. 1 Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы.....	41
2.2 Последовательность выполнения пейзажа «Осень на Волге» в технике масляной живописи.....	44
2.3 Разработка план-конспектов уроков на основе выпускной квалификационной работы.....	47
Выводы по второй главе.....	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	62
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	69

ВВЕДЕНИЕ

Пейзаж – это жанр, прошедший в истории отечественного искусства долгий путь развития, в результате которого сформировалось современное представление о нем.

На сегодняшний день пейзажная живопись является независимым и довольно значимым жанром изобразительного искусства, суть которого состоит не в простом отображении окружающего мира, а в передаче через природное состояние внутреннего мира художника, его глубоких чувств, а также мировоззрения и жизненной философии. Созерцая совершенную красоту природы и воплощая ее в художественном образе своего произведения, пейзажист вместе с тем отображает и свои самые сокровенные переживания.

Изначально пейзажная живопись в качестве самостоятельного жанра сформировалась в европейском искусстве XVII века, в дальнейшем породив различные стилистические направления и разнообразные виды пейзажей. Особенностью пейзажей того времени является стремление авторов увековечить творения рук человеческих, а также идеализировать и опоэтизировать природу родного края. Ее натуральную, первозданную красоту они приукрашивали и возводили к эстетическому и возвышенному художественному идеалу.

В России в XVIII веке пейзажная живопись долгое время ориентировалась на западную моду, постепенно приобретая свое уникальное культурное звучание. Художники сначала активно перенимали опыт европейских мастеров, приобщаясь к системе мирового искусства. Уровень русских пейзажистов быстро уравнился по качеству и профессионализму с европейским, после чего отечественные авторы стали искать свои пути

развития данного жанра. Первые русские пейзажи были выстроены по канонам классицизма и передавали дух городской местности, величие дворцов и пышность парков. Их отличала некоторая условность и декоративность. В то время исконно русская природа не вызывала у художников глубокого интереса и воспринималась как скучная и невыразительная. С развитием таких направлений, как романтизм и реализм, художники-пейзажисты стали отходить от канонов классицизма и делать шаги навстречу реальности и правдивого отображения природы, а также стали обращать большее внимание на красоту родного края, находя в ней трепетное своеобразие и особый художественный мотив для отражения своих мыслей и чувств [31].

Так в отечественном изобразительном искусстве XIX века пейзаж обрел свое самостоятельное значение и уникальное звучание и стал важной частью не только в истории русской живописи, но и всей национальной культуры в целом.

В результате своего развития пейзаж стал жанром, который по сей день дает художникам широкие возможности для творческого самовыражения. Хотя пейзаж может перекрещиваться с сюжетной композицией или бытовой сценой, именно природа остается смысловым центром произведения данного жанра и той формой, в которую облекается закладываемая автором идея. Смысл, который несут в себе пейзажные виды на полотнах, всегда больше, чем простое запечатление окружающей действительности во всех деталях [18]. Природные мотивы служат для передачи тем судьбы, рока, одиночества, любви и многих других. Весь спектр эмоциональных переживаний человека способен выразиться в пейзаже, в различных состояниях природы, во временах года и смене дня и ночи.

Сезоны природы всегда служили источником вдохновения для творческих людей и художников всех видов искусств, в том числе и для живописцев. Неповторимая и многогранная осенняя пора пробуждала в них глубокие размышления и яркие чувственные переживания, которые они

стремились выразить. В результате на одних полотнах осень предстает перед нами как процесс увядания природы и метафора расставания, ухода, неумолимого течения времени, бренности бытия и неизбежности заката. Это находит отражение в колорите, подборе цветовой гаммы и сюжетных особенностях произведений. В других случаях перед зрителем предстает настоящий праздник жизни и радостное, вдохновенное настроение. Так художники выражают свое восхищение красотой природы и мудростью процесса жизни. В этом случае мы наблюдаем на картинах сказочное, красочное преобразование ландшафта и обилие оттенков.

Таким образом, осень на картинах пейзажистов – это средство выразить свое отношение к миру и жизни, восприятие происходящих перемен, готовность их принять и те чувства, что человек переживает на данном этапе своего развития.

Тема осени в творчестве русских художников всегда занимала особое место. Каждый мастер, желая передать уникальное своеобразие этого времени года, стремился сделать это по-своему, изобразив «свою осень». В результате сокровищница русского искусства обладает такими шедеврами пейзажного жанра, как полотна, вышедшие из-под кисти И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова В. Д. Поленова. На работах данных мастеров часто встречаются осенние виды, которые мастерством исполнения и силой идейного содержания, правдивостью и выразительностью изображения природы вызывают в сердце зрителя глубокий эмоциональный отклик. Они ясно показывают, сколь многое способен выразить пейзаж, и каким поистине художественным, образным и живописным он может быть.

Художественные произведения, посвященные природе родного края и, в частности, изображающие состояние осенней поры, способны глубоко воздействовать и благотворно влиять на душу человека, пробуждая в нем светлые чувства. Возможностью использования темы осеннего пейзажа в обучении и развитии личностных качеств человека обусловлена актуальность темы данной выпускной квалификационной работы. Восприятие

произведений, передающих щемящую красоту и уникальное своеобразие русской природы, способно с малых лет воспитывать патриотические чувства и любовь к родине, а умение видеть прекрасное в малом и в таких, казалось бы, простых явлениях природы, как смена времен года – формирует творческое видение, эстетический вкус и жизнеутверждающие принципы.

Развитие перечисленных качеств возможно на уроках по изобразительному искусству во время обучения в общеобразовательных школах [20]. Согласно Федеральным Государственным Образовательным Стандартам предмет «Изобразительное искусство» призван приобщать к истории отечественного искусства, воспитывать основы художественной культуры обучающихся, а также развивать их эстетическое, духовное и эмоционально-ценностное восприятие действительности.

Тема осени в пейзажной живописи подходит для решения данных задач, поскольку содержит в себе глубокое ценностное ядро, позволяющее пробуждать любовь к природе родного края и своеобразие русской культуры в целом, воспитывать нравственные качества, формировать художественные навыки и способствовать раскрытию творческого потенциала.

Включение в программы по изобразительному искусству в общеобразовательных школах большего количества уроков, посвященных изображению красоты осенней русской природы, безусловно, способно оказать благотворное влияние на личностное развитие учащихся. Ведь, как уже отмечалось выше, пейзажная живопись учит созерцать мир природы вокруг и видеть, чувствовать в нем красоту, глубже воспринимать и понимать процесс жизни, выражать с помощью живописи свои эмоции, чувства и размышления, а также содействует духовному развитию, что позволяет значительно обогатить, возвысить и улучшить человеческую жизнь.

Объект данной работы – осенний пейзаж в русской живописи XIX-начала XX века.

Предмет исследования – средства и приемы выразительности живописи.

Цель работы:

Создание пейзажа на тему «Осень на Волге» масляными красками.

Для этого поставлены задачи:

- изучить теоретический материал по теме исследования и рассмотреть историю становления жанра пейзажа в русской живописи XIX - начала XX века;
- проанализировать картины, посвященные теме осени, в творчестве И. И. Шишкина, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И. Левитана и других художников XIX – начала XX веков и выявить их характерные особенности;
- выполнить натурные зарисовки, этюды и разработать эскизы для пейзажа «Осень на Волге»;
- написать пейзаж «Осень на Волге» в технике масляной живописи;
- разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Осень на Волге» для учащихся эстетической группы художественной школы.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды по изобразительному искусству и его преподаванию таких авторов, как В. В. Абрамов, Л. И. Акимов, В. Г. Брюсов, Б. М. Неменский, Л. А. Неменский, В.С. Кузин, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, Б. В. Лушников, А. А. Люблинская, В. Б. Косминская, Т. В. Ильина, А. В. Виннер, В. В. Визер, Н. Н. Волков, Н. П. Бесчастнов, Ф. С. Мальцев, Г. Ю. Стернин, И. М. Голицын и др.

В процессе работы были использованы следующие методы исследования:

1. Изучение и анализ литературы по изобразительному искусству
2. Изучение работ русских художников, изображающих осенний пейзаж
3. Анализ процесса авторской работы над пейзажем «Осень на Волге»

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

Во введении обоснован выбор темы выпускной квалификационной работы и ее актуальность, сформулированы цель, задачи работы и изложена структура.

В первой главе рассматривается история становления жанра пейзажа в отечественном искусстве, проводится теоретический анализ творчества русских художников, обращавшихся к теме осени в своих произведениях.

Во второй главе излагается последовательность выполнения итоговой живописной работы – пейзажа «Осень на Волге», выполненного масляными красками на холсте, а также приводятся планы-конспекты уроков по изобразительному искусству, предложенные для учащихся эстетической группы художественной школы.

Пейзаж «Осень на Волге» в будущем может стать частью выставочной экспозиции или использоваться в качестве наглядного пособия для студентов и учащихся художественных и общеобразовательных школ, а также как иллюстративный материал на уроках, посвященных пейзажному жанру и, в частности, осенней тематике.

Теоретическая часть работы может применяться в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме: «Осень на Волге» в художественных и общеобразовательных школах.

1 Глава. Пейзаж в отечественном искусстве XIX – XX веков

1.1 Становление и развитие жанра пейзажа в русской живописи XIX века

Произведение искусства в жанре пейзажа всегда отражает как глубоко личное, индивидуальное мировосприятие художника, так и особенности того времени, в которое оно было создано, особенности моды и господствующего стиля в живописи. На примере истории развития пейзажного жанра в русском искусстве можно проследить, как менялось отношение художников к восприятию натуральной природы на своих полотнах, как постепенно формировались отличительные черты русского пейзажа.

Изначально пейзажная живопись довольно долго не воспринималась в качестве самостоятельного жанра и играла на полотнах второстепенную роль. Во времена древнерусского искусства, в мире иконописи основное внимание уделялось религиозным и историческим образам, а природные элементы хотя и были включены в изображение, но никогда не занимали первостепенного значения [65]. Даже с возникновением светского искусства предпочтение больше отдавалось портрету и исторической живописи, для которых природа и окружающая обстановка служили лишь фоном [13]. В то же время Россия, по сути, не имела своих собственных художников – пейзажистов, и для выполнения подобных работ приглашались мастера из Европы [15, 62]. Фактически толчком к переменам послужило учреждение во второй половине XVIII века пейзажного класса или «ландшафтному художеству» в Императорской Академии художеств. Именно там были предложены методики и программы обучения, которые позволили подготовить первых русских пейзажистов [31].

Первым профессором пейзажного класса и основоположником данного жанра в России стал великий художник Семен Федорович Щедрин, мастер паркового искусства, который в своих работах смог уловить и выразить поэтический образ природы. Как истинный последователь классицизма, С. Ф.

Щедрин выстраивал свои ландшафтные композиции на полотнах согласно законам данного стиля. Отсюда характерные особенности его пейзажей, такие, как декоративность и сочиненность, наличие некоторой дистанции между вымыслом и реальностью, из-за чего изображаемый им мир выглядит приукрашенным и идеализированным. Яркими примерами такого подхода к природе являются произведения художника «Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова» 1796 года и «Вид на Большую Невку и дачу Строгановых» 1804 года (Приложение А, рисунок 1, 2). На обоих полотнах мы можем наблюдать и декоративное исполнение листвы, и специфическую цветовую гамму, а также общую иллюстративность изображаемого и стаффажность размещенных человеческих фигур [12]. Следуя принципам классицизма и своему творческому замыслу, автор стремился словно «исправить» и «улучшить» природу, в которой находил беспорядочность и хаос, и привести ее к безукоризненной целостности и гармоничности. Известно также, что С. Ф. Щедрин не писал свои ландшафтные виды с натуры, а выдумывал их на основе увиденного, что делало их еще более неестественными, полными посторонних деталей. Однако, хотя его пейзажи и кажутся застывшими и декоративными, в них отчетливо прослеживается желание передать завораживающую красоту природы, сделать её смыслом произведения, наполнить художественным звучанием и максимальной образной выразительностью. Недаром именно выявленная С. Ф. Щедриным композиционная схема пейзажа надолго стала образцовой для других художников, а сам художник по праву стал считаться родоначальником русского пейзажа [23].

Следующим представителем жанра, внесшим значимый вклад в его становление и развитие, является Федор Яковлевич Алексеев, русский живописец и пейзажист. Главенствующей тематикой его произведений были городские виды и панорамы. В своих произведениях художник сделал шаг навстречу реальности, уделив особенное внимание перспективно-пространственному построению композиции и тонкой, правдивой передаче своеобразия городской среды, ее атмосферы и специфики. Автор

специализировался на изображении таких городов, как Санкт-Петербург и Москва. Он с большой любовью и высоким мастерством передавал их величие и стремился подчеркнуть своеобразие каждого из них. Даже с помощью колорита Ф. Я. Алексеев находил возможность выделить их отличительные черты [22]. Например, на картине «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» 1794 года мы видим напоенную воздухом, просторную городскую панораму, широкую и величественную, оживленную вкраплением небольших сюжетных сцен, отражающих повседневный быт городских жителей (Приложение А, рисунок 3). Чувствуется, как стройность и строгость городских строений Санкт-Петербурга глубоко импонируют автору, любящему передавать перспективу и световоздушную среду изображаемого пространства.

Иная атмосфера городской местности прослеживается в произведении Ф. Я. Алексеева «Красная площадь в Москве» 1801 года (Приложение А, рисунок 4). Здесь мы наблюдаем иное композиционное решение и более теплый, красочный колорит [22]. Москва одновременно и более статичная, основательная, чем Петербург, и в то же время более оживленная – множество людей на переднем плане активно занимаются своими делами, суеются и работают. Так автором точно отображается особенность жизни и дух города, хотя изображения людских фигур в большей степени продолжают выполнять лишь стаффажную функцию, отчего в пейзаже создается ощущение некоторой иллюстративности. Московский вид пронизан атмосферой древности, историчности, который автору удалось мастерски передать, что делает данное произведение ярким примером русского пейзажа, в котором художественный образ ландшафта, в данном случае – городской местности, становится главным смыслом и идеей произведения [59].

Таким образом, в русском искусстве стал намечаться расцвет жанра пейзажной живописи, был усвоен опыт западноевропейских мастеров и начат независимый поиск новых форм и средств, которые бы наполнили русский пейзаж уникальным своеобразием и самобытностью.

В дальнейшем, к 30-40 годам XIX века, художники-пейзажисты стали отходить от канонов классицизма в сторону романтических веяний [13]. В их творчестве возникло и стало нарастать стремление отразить эмоциональное настроение произведения, яркие чувства, драматичные переживания и накал страстей [10]. Это изменило подход к пейзажу, продвинув его на новую ступень развития. Вместе с тем пейзаж стал отчетливее отображать индивидуальный взгляд художника, его мировосприятие и отношение к жизни.

Развивает начатую трактовку городских пейзажей Ф. Я. Алексеева в сторону романтизма художник Максим Никифорович Воробьев, сыгравший значительную роль в развитии пейзажной живописи первой половины XIX века [59]. Тихая и спокойная поэзия повседневности сменяются в его творчестве напряженным чувственным переживанием, поэтической и эмоциональной выразительностью [31, 69]. В его пейзаже «Восход солнца над Невой» 1830 года мы уже можем отметить, как художнику удалось уловить ускользающее, трепетное, лирическое состояние городского вида в предрассветный час (Приложение А, рисунок 5). Эта картина уже обладает мягкой, но ощутимой экспрессивностью, которой способствует контраст переднего и заднего плана, а также завораживающий колорит неба. Безусловно, данное произведение отражает чувственное восприятие художника, его живые эмоции.

На полотне «Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами на Неве ночью», написанном в 1835 году, поражает возросшая степени эмоциональной насыщенности, которой художник наполняет свое произведение, стремясь достичь максимальной выразительности и художественности образа (Приложение А, рисунок 6). М. Н. Воробьев, очевидно, восхищается изображаемыми местами и хочет выразить свои глубокие чувства по отношению к ним, в результате чего его картина словно становится лирической балладой в честь всей душой полюбившегося города [7].

Ярким примером ухода от канонов классицизма и перехода к романтическому восприятию пейзажа является следующая работа М. Н.

Воробьева – «Дуб, раздробленный молнией. Аллегория на смерть жены художника» 1842 года (Приложение А, рисунок 7). Здесь явственно виден новый шаг в развитии пейзажа, когда с его помощью начинает выражаться психология человека и его индивидуальный внутренний мир, а также находить отражение темы глубоких душевных переживаний – утраты, одиночества, фатальности и безысходности [31]. В данном случае изображенная на картине «смерть» дуба является метафорой человеческой смерти. Внезапной, неожиданной и неумолимой. Так явления природы становятся символом, способным глубже передать идейное содержание и творческий замысел. В средствах выразительности, использованных в данной работе романтического направления, мы видим тяготение к эффектности, пафосу, эмоциональному раскрепощению и свободе чувств [7, 10].

Особое место в числе русских художников-пейзажистов XIX века, работавших в жанре романтизма, занимает Иван Константинович Айвазовский, ученик М. Н. Воробьева. Вклад, который великий художник привнес в развитие русской пейзажной живописи, сложно недооценить. Он оставил после себя огромное творческое наследие, представляющее собой множество выдающихся полотен, пронизанных глубоким драматизмом, пафосом и восторженным наслаждением красотой природы [42]. Так как И. К. Айвазовский был маринистом, на большинстве его картин мы видим море, и это море всегда заряжено эмоциональным состоянием, которое передается зрителю. Оно варьируется от спокойного и созерцательного настроения, тихой радости, до захватывающей тревоги и волнения, предельного напряжения чувств. Фокусирование внимания на передаче эмоционального образа в произведении отличает И. К. Айвазовского как художника романтического склада, для которого искусство в первую очередь должно вызывать глубокий душевный отклик [11]. В связи с этим пейзаж для него – не средство правдивого отображения действительности, а форма, служащая метафорой для выражения более глубокого смысла – тем судьбы и рока, жизни и смерти, борьбы, обновления, неизбежности. И, конечно же, пейзажи Айвазовского – это

упоение красотой природы, захлестывающее через край. Художник умел мастерски, ярко и эффектно отобразить различные состояния и явления природы, каждое из них приводя к романтическому, чувственному и выразительному идеалу.

На своем полотне «Неаполитанский залив в лунную ночь» 1842 года И. К. Айвазовский изображает пейзаж, проникнутый лирическим настроением (Приложение А, рисунок 8). В том, с каким трепетным отношением изображены луна, небо и море ясно ощущается душевное состояние художника, которое он решил передать, его глубокое восхищение природой, которую он пишет. В композиционных средствах, используемых в картине, прослеживается характерная особенность И. К. Айвазовского - умение выстраивать композицию и выделять центр произведения, расставлять акценты с помощью света [18]. Мы видим пейзаж, сотканный из света и тени, который поражает своей загадочной атмосферой и западает глубоко в душу.

В произведении художника «Девятый вал» 1850 года перед зрителем во всей красе разворачивается мгновение катастрофы (Приложение А, рисунок 9). Переливающиеся в ослепительном свете волны готовы в следующий момент обрушиться на моряков, которые в тщетной попытке еще цепляются за свою жизнь. Трагизм сюжета контрастирует с необычайно ярким, даже радостным колоритом. В этом проявляется метафора ничтожности человеческой жизни перед безразличными силами природы, для которой люди – словно щепки в море. Вместе с тем, метафоричность картины еще глубже, чем кажется. Солнечный свет может ассоциироваться также и с лучом надежды, который не покидает человеческую душу даже перед лицом смерти. Известно, что перед написанием картины художник вдохновился пережитым на собственном опыте штормом. Как человек творческий и впечатлительный, он увидел в этом образ для своей будущей картины, после чего восстановил его в памяти, перенес на холст и создал всеми известный шедевр [29].

Совершенно иным эмоциональным настроением наполнен пейзаж И. К. Айвазовского «Спокойное море» 1863 года (Приложение А, рисунок 10). Он

отличается совершенно безмятежным, умиротворенным состоянием покоя и созерцания. Душа не чувствует ни малейшего беспокойства, словно его вовсе не существует, как не существует ни гроз, ни бурь, ни штормов. Хотя данная работа была написана в бурный период творчества И. К. Айвазовского, когда художник переживал противоречивый этап жизни и проходил через моральную переоценку взглядов и принципов, изображенный пейзаж все-таки отражает собой обретение определенного уровня духовной зрелости и эмоциональной уравновешенности [60]. На картине практически нет темных, грубых очертаний, и весь морской вид наполовину растворен в нежных переливах водной глади. С помощью света и цвета художник вновь интересным образом обыгрывает композицию [5]. Взгляд зрителя легко и ненавязчиво наводится автором на корабль, стоящий у берега, но при этом он не является смысловым центром картины. Привнося желтоватые оттенки, художник подчеркивает солнечный ореол, стоящий за кораблем, и в результате идейным содержанием полотна становится светлое, спокойное состояние, разлитое в природе и соединяющее в гармоничное целое небо, воздух и водную стихию.

Интересна с точки зрения истории развития пейзажной живописи в русском искусстве картина И. К. Айвазовского «Черное море» 1881 года (Приложение А, рисунок 11). Тема данного произведения проста – только водный простор и ничего более. Никаких внешних эффектов и драматических сюжетных элементов, кроме едва различимого паруса у горизонта, и только совершенное величие волн и их подлинная красота. Весьма примечательно, что глава передвижников И. Н. Крамской считал эту картину лучшим произведением И. К. Айвазовского. Он писал: «На ней ничего нет, кроме неба и воды, но вода — это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный, а небо, если возможно, еще бесконечнее. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю».

Здесь у Айвазовского, как и у художников, писавших после него, проявилась важная черта, в дальнейшем ставшая одной из основополагающих в определении исконно русского пейзажа – это мотив благодати, ощущение

пространственной тишины, бескрайнего простора, наполненного духовным единением с миром и любовью ко всему сущему [16, 27]. Это не сиюминутная, преходящая красота природы, а вечная, первозданная и истинная.

Вторая половина XIX века – расцвет русского пейзажа. Романтизм и его характерные особенности уступают место новому течению, которое начинает набирать обороты – реализму [9]. Напряженные эмоции и накаленные чувства романтического восприятия пейзажа начинают поддаваться критике и восприниматься художниками как излишние, чрезмерные и искусственные. Творцы меняют свои взгляды, поскольку меняется и само время, формулируются новые принципы и способы отображения действительности. Одновременно с этим происходит революционная перемена – художники все чаще начинают обращаться к изображению исконно русской природы, открывая для себя своеобразие ее натуральной красоты [16]. С этого момента они стремятся подчеркнуть, выделить и запечатлеть специфические виды родного края [50].

Наиболее полно отразил в своем творчестве образ величественной, возвышенной русской природы Иван Иванович Шишкин. В его пейзажах уже нет пафоса, помпезности и вычурности, надуманности и оторванности от действительности. Художник изображает мир существующих материальных объектов, достоверных и реальных [11]. Отсутствует стремление улучшить и облагородить природу, поскольку она сама по себе есть благо, в ее естественной первозданной красоте сокрыто подлинное величие. В подобном подходе отражен принцип натурности, характерный для реализма. Известно, что И. И. Шишкин обладал колоссальным трудолюбием и много рисовал с натуры, изучая русскую природу и собирая богатейший материал для своих работ [50]. В результате его полотна поражают своей достоверностью, точной и подробной передачей деталей, а также мощью и силой поэтического образа исконно русского ландшафта. Его излюбленным мотивом является лесной пейзаж, который можно наблюдать на большинстве его картин. Ярким примером творчества И. И. Шишкина является произведение «Рожь» 1878 года

(Приложение А, рисунок 12). Здесь перед зрителем разворачивается светлый и благодатный, умиротворенный вид. Ощущение подлинного величия и богатства пронизано изображение каждой сосны, каждого колоска ржи и полевого цветка, птиц и облаков. От картины веет силой природы и жизни, и самим автором еще на эскизе картины были написаны следующие слова, выражающие сущность данного пейзажа – это «раздолье, божья благодать и русское богатство» [41].

Автор не ставил своей главной задачей выразить себя, свою индивидуальность и свои душевные переживания, он сосредоточен на изображении природы и в первую очередь воспекает природу как вечную ценность.

На полотне «Лесные дали» 1884 года художник пишет тихий и спокойный русский пейзаж, в котором нет тревоги и меланхолии, печальных эмоций или драмы (Приложение А, рисунок 13). Чувства, которые вызывает картина – простые, ясные и искренние, как и сама природа. Этот вид реален, и у нас не возникает сомнений, что автор часто видел его вживую, когда встречал рассвет в своем родном краю. Здесь мы также проникаемся благодатным ощущением гармонии и глубокого единства со всем сущим, с Богом, миром и вечностью.

Настоящим апогеем воспевания мощи и величия красоты русской земли является последняя написанная И. И. Шишкиным картина «Корабельная роща» 1898 года, изображающая необычайно выразительный и возвышенный художественный образ русского пейзажа (Приложение А, рисунок 14). Величественный лес с мощными стволами деревьев, на которых играют лучи теплого солнца, разросшаяся зелень и журчащая, переливающаяся река – все эти элементы отражают подлинное природное богатство, первозданное и потому поистине живописное. Картина передает свежее и бодрое состояние, полное жизненных сил.

Вклад всемирно известного и великого мастера И. И. Шишкина в развитие жанра пейзажа поистине огромен. Он оказал мощное влияние на изменение подхода к изображению природы, на восприятие и понимание

исконно русского пейзажа [6, 52]. В своем творчестве он передал любовь к родным местам, к безграничным просторам и бескрайним ландшафтам русской земли. Художник воспел ее своеобразный колорит и прочие особенности, то богатство и величие, которыми она в действительности наполнена, из-за чего его работы стали олицетворением национальной природы [29].

Следующим художником-пейзажистом второй половины XIX века был Алексей Кондратьевич Саврасов, творчество которого также сыграло немаловажную роль в развитии пейзажного жанра в отечественном искусстве. Проникаясь принципами реализма, он также тяготел и к эмоциональному восприятию мира природы, что было больше свойственно романтикам. Потому он стремился найти некий баланс между обеими тенденциями, пытаясь не идеализировать жизнь, а искать прекрасное в обыденном [9, 39]. Его картины отличаются особым настроением, которые можно охарактеризовать как щемящее чувство сострадания к русской жизни. Художник привнес в свои произведения изображение жизни простых людей и элементы сурового крестьянского быта. Наполнив пейзажи атмосферой глубокой печали, А. К. Саврасов вложил в них свои переживания и размышления, подчеркнув тем самым проблемы бедности и обездоленности народа, существующие в реальности. Он не приукрашал реальность и не превозносил ее, а с особой выразительностью отражал правду через изображение окружающей действительности.

Как и другие художники-пейзажисты второй половины XIX века, А. К. Саврасов был глубоко увлечен простотой и естественностью красоты русской земли. Он искал способы, чтобы передать ее в своих произведениях. На его полотнах мы видим бескрайние поля с колосющимися посевами, густые леса, извилистые реки, живописные холмы и скромные деревеньки с покосившимися домиками [39]. Так, в произведении «Сельский вид» 1867 года мы видим простой, безыскусный и достаточно «неприглядный» деревенский пейзаж с обыкновенными деревьями (Приложение А, рисунок 15). Однако то, с какой нежностью и вниманием автор передает все детали, вызывает трепетные

чувства. Образ родных краев и атмосфера естественной природы задевает потаенные струны души. Художнику удается создать образ натуральной русской природы, обладающей своей особой щемящей красотой [27].

В творчестве А. К. Саврасова пейзаж перестал быть эпичным и величественным. Он стал проще и тем самым еще ближе и роднее сердцу. Автор мастерски сумел увидеть большой мир в малом, порой еле заметном фрагменте [42]. На его картине «Проселок» 1873 года мы можем наблюдать, как живописно художник смог передать даже простую, размытую лужами дорожную грязь (Приложение А, рисунок 16). Отражение неба и солнечного света в ней поражает своей убедительностью и красотой и заставляет обратить внимание зрителя на то, что обыкновенно мы привыкли даже не замечать. Сочетание темной, сырой земли и нежного перелива небес завораживает и кажется чем-то необыкновенным.

Удивительный пейзаж настроения под названием «Грачи прилетели» был создан А. К. Саврасовым в 1871 году (Приложение А, рисунок 17). В данном произведении он изобразил свое самое любимое время года – весну, пору обновления и пробуждения природы. Он запечатлел едва уловимый момент, когда зимние холода уже начинают потихоньку отступать, и по воздуху проносится первый теплый ветерок. При взгляде на картину вздрагивает и пробуждается душа. Вид знакомого и родного русского пейзажа вызывает тихую щемящую радость, чего и добивался достичь художник. Своей главной задачей он ставит не точное и скрупулезное отображение натуры, а использование натурального, реалистического видения для передачи душевного состояния, создания эмоционального образа [50]. То есть предметом искусства А. К. Саврасова становится не внешняя красота природы, а духовная, милая и близкая сердцу. Так великому мастеру удалось достичь на своем полотне гармонии между правдой реализма и чувственностью романтизма [31].

Картина «Грачи прилетели» ознаменовала собой значительный шаг в развитии русской пейзажной живописи – открытие «пейзажа настроения», в котором идейным содержанием является духовное и благодатное состояние,

разлитое среди натуральной, естественной, неброской природы [4, 69]. Лишенные иллюзии идеальной красоты, пейзажи подобного рода раскрывают поэзию невзрачного и неприглядного. Оттого на них присутствует атмосфера меланхолии и легкой тоски, щемящего и трогательного чувства печали. После появления данного типа пейзажа в искусстве, во всем мире его характерные черты стали олицетворением мира русской души [51].

Учеником А. К. Саврасова был Исаак Ильич Левитан, который продолжил следовать лирическому направлению в пейзажной живописи. В его произведениях природа выражает глубокую философскую задумчивость автора, его духовный поиск. Изображенные художником виды проникнуты просветленным и ясным душевным состоянием.

Великая работа автора «Над вечным покоем» 1894 года как раз отражает желание философски взглянуть на жизнь, человека и природу (Приложение А, рисунок 18). Художник словно возвышается над бренностью бытия и обозревает весь мир с высоты птичьего полета, стремясь охватить все и постигнуть незамутненную истину. Земной мир на работе художника соединяется с небесным, «горним», божественным. Для И. И. Левитана как для художника-пейзажиста становится важным не только отобразить реальность и зарядить ее особым настроением, но и наполнить смыслом, пробуждающим глубокие размышления и переживания [51]. Здесь мы видим раздумья о жизни и смерти человека, о конечности его существования. Известно, что И. И. Левитан описывал свою картину следующими словами: «Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут ещё... Какой ужас, какой страх!» [26]. Таким образом, на картине художника рождается мощный, монументальный, всеохватывающий образ природы поражающей глубины. Он эмоционально возвышен, суров и грозен, содержит в себе скрытое напряжение и динамичное движение.

Полотно художника «Тихая обитель» 1890 года наполнено ощущением благодати и чистой, незамутненной красоты мира (Приложение А, рисунок 19). Смотря на данную работу, мы слышим беззаботное пение птиц и легкое

журчание реки, чувствуем тепло солнечного света и прохладу ветерка. Настроение, создаваемое картиной, абсолютно спокойное и умиротворенное. Вместе с тем, очевидна духовная составляющая картины, ее наполненность чувством смирения, духовной просветленности, соприкосновения с вечным. Недаром И. И. Левитан, воспевая в своих произведениях мир природы, относился к нему как к «божественному нечто, разлитому повсюду» [51]. Глубину мысли художника, подчеркивает мотив дороги, движущейся к противоположному берегу, на котором вдалеке виднеются купола церквей, освещенные лучами солнца. Картина отражает поиск души того места, где она обретет вечный покой, абсолютную благодать и настоящее счастье.

Немаловажный вклад в развитие русского пейзажа в XIX веке привнес современник И. И. Левитана – Архип Иванович Куинджи. В своих произведениях он противопоставляет печали и унынию пейзажа упоение его красотой. Изображая обыкновенные виды, он осознанно подчеркивает и усиливает краски, делая их более сочными, а саму природу – роскошной [42]. Настроение на работах художника – яркое, эмоциональное, позитивное, восторженное. Они отражают способность автора видеть прекрасное во всем, что его окружает, а также его жизнеутверждающий взгляд на мир.

На примере работы «Березовая роща» 1879 года мы можем проследить уникальную способность автора преображать повседневную действительность, наполняя ее насыщенным эмоциональным содержанием (Приложение А, рисунок 20). Данное произведение отличается некоторой стилизованностью и декоративностью, а также акцентированием и усилением цвета, что делает ее яркой и запоминающейся, несмотря на то, что она изображает простой сюжет. Художнику удалось передать свое индивидуальное видение, а также чувство наслаждения, что вызывает в нем природа. Работы А. И. Куинджи представляют собой новый шаг в романтизме. В них отсутствуют социальные мотивы, и внимание автора зафиксировано на мире простых вещей, который он изображает с огромной любовью [6].

Таким образом, XIX век стал веком расцвета русского пейзажа, в который сформировались его отличительные черты, а также появилось множество выдающихся художников-пейзажистов, оставивших свой глубокий след в истории искусства и прославивших красоту родного края в своих произведениях [16]. В результате пейзажная живопись обрела статус самостоятельного жанра и стала распространенным способом передачи авторами своих чувств, эмоций, глубоких философских размышлений и взглядов на жизнь.

1.2 Осенний пейзаж в творчестве русских пейзажистов XIX – начала XX веков

Одним из самых характерных мотивов изображения в русской пейзажной живописи XIX – XX веков является осень. Это время года неизменно вдохновляло художников своим своеобразием – особым настроением и богатой цветовой палитрой. Одних авторов осень очаровывала и пленяла своей красотой, которую они стремились передать на своих полотнах, а других – погружала в уныние и тоску или же глубокие размышления. В результате сокровищница русского искусства имеет множество великих художественных произведений, воспевающих неповторимость и многообразие осенней природы.

Среди русских мастеров-пейзажистов XIX века, изображавших данное время года, выделяется А. К. Саврасов, первооткрыватель лирического «пейзажа настроения» в истории отечественного искусства [65]. Им были написаны такие картины, как «Осень» и «Осень. Деревушка у ручья» 1870-х годов (Приложение Б, рисунок 1, 2). Изображенное на них состояние природы и неброские, печальные краски осеннего колорита глубоко трогают душу зрителя своей правдивостью и выразительностью. Они пробуждают щемящее чувство в сердце и размышления о том времени, когда природа начинает постепенно и неумолимо увядать и готовиться к зимнему сну. На полотне «Осень» 1871 года изображен пейзаж, отмеченный печатью глубокого покоя, осенней меланхолии,

печали и тоски. Вид природы вызывает чувство одиночества и смирения перед суровой мудростью жизни. Мы видим тусклое, тяжелое небо с вереницей улетающих птиц, одинокую коричневую избушку и несколько деревьев с увядшими, жухлыми листьями. Композиция, совмещающая в себе чувство простора и пустоты окружающего пространства с ощущением отрешенности, заброшенности объектов, расположенных в центре, а также приглушенная цветовая палитра, избранная автором, глубокого воздействуют на эмоции зрителя и не оставляют его равнодушным [57]. Осенний пейзаж на картине А. К. Саврасова кажется до боли знакомым и родным образом осенней русской природы, неброской и в то же время проникновенно душевной. Вместе с тем при взгляде на данную работу мы остро ощущаем то одиночество, которое испытывал художник в период написания данной картины, и сочувствуем ему. Так пейзаж становится отображением внутреннего мира автора и его сокровенных переживаний.

На полотне «Осень. Деревушка у ручья» мы видим то же угасшее состояние осенней природы, лишенное красочности и жизнерадостности. От ландшафта на данной работе веет подавленным настроением, которое А. К. Саврасов передал с помощью изображения ряда черных избушек маленькой деревеньки, расположенной вблизи водоема и широкого поля. Здесь мы видим подобные композиционные приемы, что и на предыдущей картине. Почерневшие и покосившиеся домики выглядят одиноко и безысходно на фоне просторного, бескрайнего полевого ландшафта и серого, свинцового неба. Убогий деревянный мост и одинокая человеческая фигура усиливают этот контраст. Очевидно, что для автора осень, в первую очередь, это мрачное и грустное время, когда природа увядает, а жизнь становится тяжелее [57].

Иную осень можно наблюдать на полотнах И. И. Левитана. Художник восторгался и вдохновлялся данным временем года, что нашло отражение в его творчестве [31]. Он создал одну из своих самых значимых работ под названием «Золотая осень» в 1895 году (Приложение Б, рисунок 3). Тема осени раскрывается в ней необычайно ярко и торжественно, словно эта пора –

настоящий праздник. Зрителя захлестывает волной насыщенных, звонких и сочных оттенков - оранжевых, желтых и золотистых. Это буйство цвета передает неповторимый осенний колорит, который отличает этот сезон от всех других. Теплую гамму листвы органично дополняют и подчеркивают зеленые и голубые краски, которыми также богат изображенный ландшафт. Природа на данной картине хотя и увядает, но не теряет своей красоты, свежести и яркости. Эффектные, интенсивные цвета и экспрессивный пастозный мазок усиливают эмоциональную выразительность полотна [27]. В результате оно заряжает и наполняет радостью и восторгом. Зрителю передается чувство восхищения красотой природы и то неизгладимое впечатление автора, которое оставил в нем однажды увиденный пейзаж. Картина недаром является одной из самых известных в творчестве автора и по праву считается одним из шедевров пейзажной живописи XIX века [9].

Следующее произведение И. И. Левитана «Дубовая роща. Осень» 1880 года также посвящена осенней тематике и во всей глубине раскрывает любовь автора к этому особенному времени и к натуральной природе родного края (Приложение Б, рисунок 4). С точностью и теплотой изображены им стволы деревьев, ковер из опавших листьев, тропинка и даже обыкновенный пенек. В каждом мазке, в правдиво подобранных цветах, в простоте и жизненности композиции читается сердечная привязанность художника к запечатленным местам, его стремление отобразить все детали и передать атмосферу тех дней. При взгляде на картину хочется очутиться под этим куполом из разноцветной листвы и вдохнуть насыщенный и густой аромат осенней дубовой рощи. Картина отражает эмоциональное состояние автора, его душевный подъем и вдохновение, которое принесло ему единение с природой.

Особое лирическое настроение отображено в произведении И. И. Левитана «Осенний день. Сокольники» 1879 года (Приложение Б, рисунок 5). Оно наполнено глубоким задумчивым состоянием, которое, очевидно, испытывал сам автор во время написания картины. В своей работе он достиг высокой степени художественной выразительности благодаря мастерскому сочетанию

приглушенных и темных оттенков с яркими, огненными и жизнерадостными красками осени. Зритель глубоко ощущает противоречивое своеобразие данного времени года – облачение природы в золотые, праздничные одежды и, одновременно с тем, ее постепенное увядание и потерю красок [57]. Чувствуется, как теплый, летний ветер сменяется холодом, и эта неумолимая перемена отзывается в сердце тоской. В целом, картина наполнена грустным настроением, чувством одиночества, душевным волнением. Этому способствует избранная автором манера нанесения мазка – он drobный, пастозный и трепещущий. Таким образом, И. И. Левитан создает выразительный образ осени, рожающий глубокие размышления и чувство уныния и тоски.

В творчестве великого русского пейзажиста И. И. Шишкина мы можем также выделить немало работ, посвященных самому противоречивому и многообразному сезону природы.

На его картине «Осень» 1892 года представлен лесной пейзаж, осенние мотивы которого изображены необычайно тонко и выразительно (Приложение Б, рисунок 6). Мы видим темные силуэты потерявших листву деревьев, в изгибах ветвей которых ощущается прохладный, пробирающий ветер. Очертания перелетной птицы, уносящейся в потускневшее небо, глубоко западает в душу и навеивает мысли об ушедшем тепле. Изображенный пейзаж, хотя еще не потерял всей своей красочности, но уже отмечен печатью увядания. В результате естественные и неброские краски русской природы приобретают особую, щемящую красоту. Таким образом, И. И. Шишкиным мастерски подчеркнута многообразная и сложная цветовая гамма осени. Художник воспеивает своеобразие данного времени года, отображает его правдиво и при этом максимально живописно. Данное произведение автора отражает развившуюся в XIX веке тенденцию любования камерным, простым, обыденным видом, благодаря которой русская пейзажная живопись и обрела всю полноту своих выразительных средств и уникальную силу своего воздействия на зрителя [31].

Написанная в 1894 году работа «Осень» И. И. Шишкина является, по сути, натурным этюдом, однако выполненным при этом как законченное художественное произведение (Приложение Б, рисунок 7). Данная картина характеризуется классическим разделением пейзажа на три плана, вытянутостью и ритмическим построением композиции, которая затягивает взгляд зрителя, фокусирует его внимание, погружая в умиротворенный и прекрасный мир природы [5]. В этом мире все гармонично и спокойно, лишено накала страстей. Здесь человек чувствует себя свободно и легко. Даже наступление осенней поры в природе проходит безмятежно. Листва желтеет и раскрашивает деревья в золотистые, багряные, рыжие оттенки. Художнику великолепно удалось отобразить богатый осенний колорит. Осень И. И. Шишкина пышет благодатью и неугасающей силой жизни, природа на его картинах не теряет своей величественности и красоты, даже готовясь к спячке.

Хотя картины, посвященные осенней тематике, в творчестве И. И. Шишкина достаточно редки, они, тем не менее, являют собой удивительные по силе художественной выразительности произведения. В них складывается богатый, поэтичный, глубокий образ преображающейся природы. Вместе с тем, в них отражается уникальная красота русских ландшафтов. Автор воспеваает природу родного края со всей правдой реализма и, вместе с тем, привносит в нее свою любовь и чувство восхищения [52, 60]. В этой связи можно говорить об особом, шишкинском «поэтическом реализме», который детально и подробно отображает действительность, как она есть, наполняя ее при этом лирическим, эмоционально-возвышенным видением.

В творчестве русского художника-пейзажиста Василия Дмитриевича Поленова выделяется несколько работ, посвященных осенней тематике. Написанная в 1893 году «Золотая осень» отражает глубокую любовь автора к природе родного края (Приложение Б, рисунок 8). На ней мы видим лиро-эпическую панораму пейзажа, напоенного чувством воздуха и простора. Мы видим мир природы словно свысока, что позволяет нам полнее увидеть и прочувствовать его естественное величие и первозданную красоту [31]. Все

элементы, изображенные на картине, выполнены с изысканной точностью и мастерством. Изгиб реки, водная гладь, изящные стволы деревьев, светящиеся, словно костерки, огненно-желтые листья, подчеркнутые темной и бледной зеленой листвой и другими многообразными оттенками. Цветовая гамма данной работы необычайно красочна и празднична. Она мягкая и в то же время яркая, насыщенная. В целом, картина В. Д. Поленова создает радостное настроение и передает ощущение свежести, бодрости и душевной ясности. В ней присутствует легкая нотка грусти, поскольку очевидно, что изображенная природа совсем недавно начала увядать и меняться, и дух лета еще не до конца покинул ее, сохранившись в последних зеленых листочках и теплых солнечных лучах. Безусловно, своим произведением автор выражает свое восхищение красотой природы и ее удивительными осенними переменами, которые не перестают глубоко затрагивать душу и поражать воображение [57]. «Золотая осень» является одной из самых известных картин в творчестве В. Д. Поленова, в ней нашел отражение его яркий талант и высокое мастерство передачи лирического и проникновенного образа русской природы.

В другой своей картине – «Осень в Абрамцеве» 1890 года автор изобразил образ осеннего пейзажа во всем его богатстве и великолепии (Приложение Б, рисунок 9). Колористическое решение полотна оставляет неизгладимое впечатление. Здесь осень уже полноправно отвоевала свои права у лета, окрасив все деревья в «свои» цвета. Поразительно тонкие и сложные цвета, переливы оттенков и яркие акценты – это то, что отличает данную работу. Осенний колорит здесь раскрыт во всем своем неповторимом поэтическом звучании. Сама природа изображена тихой, спокойной и одухотворенной. Можно сказать, что это произведение настоящая элегия, посвященная осени, а В. Д. Поленов – пейзажист-поэт, который своим произведением выразил всю глубину своей любви к родной природе, свое трепетное и душевное к ней отношение [31].

Исаак Израилевич Бродский – известный художник-пейзажист XIX-XX веков, в творчестве которого также можно встретить произведения на осеннюю

тематику. В 1907 году им была написана картина «Поздняя осень», изображающая состояние природы в ноябрьское время (Приложение Б, рисунок 10). Несмотря на то, что конец осени – это зачастую самый унылый и бесцветный ее период, автор увидел в нем отголоски ярких красок и особую, щемящую атмосферу. На фоне серых, холодных тонов неба и воды выделяются светлые и теплые пятна желтых и красных листьев, которые еще остались на деревьях. Художник продемонстрировал свое умение видеть великое в малом, а возвышенную красоту в, казалось бы, неприглядных и простых вещах. Панорама пейзажа на его картине захватывает дух и подталкивает к глубоким переживаниям. Вид широко разлившейся реки, просторного неба, голых деревьев и остатков сухой листвы на ветвях трогает душу и сжимает сердце. Тем самым автор создает выразительный образ природы последнего осеннего месяца.

В 1913 году И. И. Бродский написал необычайно яркую, изобилующую цветом и светом картину «Золотая осень» (Приложение Б, рисунок 11). Как и работа «Поздняя осень» она изображена с перспективой вглубь, что можно охарактеризовать как одну из отличительных черт творчества автора. С помощью данного приема художник погружает зрителя в эмоционально насыщенный мир природы, в котором царствует свое особое настроение, в данном случае – праздничное, подчеркнуто жизнерадостное, воодушевленное [4]. И. И. Бродский активно использует яркие желтые цвета и подчеркивает все светлые и теплые оттенки в пейзаже. Небо, облака, дорога, земля, деревья и дома – все залито золотистым солнечным сиянием. Данная картина своим буйством красок не может оставить зрителя равнодушным, она глубоко воздействует на его эмоциональное состояние, раскачивает и усиливает чувство радостного возбуждения, бодрости и душевного подъема.

Очарованный и вдохновленный красотой ранней осени, И. И. Бродский в 1915 году пишет атмосферную картину «Опавшие листья», на которой предстает светлый и солнечный образ природы (Приложение Б, рисунок 12). Полотно удивительным образом погружает в умиротворенное состояние,

позволяет услышать легкий шелест листьев и ощутить ласковое тепло солнца [21]. Сквозь картину зритель словно чувствует дуновение прохладного сентябрьского ветерка. Облик природы вызывает чувство душевного спокойствия и мягкой радости. Кажется, что осень И. И. Бродского – это пора, лишенная серости и безысходности, в ней нет тяжелых свинцовых туч, постоянных дождей и нарастающего холода. Автор изображает необычайно светлое, легкое и жизнерадостное время. Сезонное преображение природы он передает как праздник и вдохновляется им. Тем самым художник выражает свое оптимистичное, творческое отношение к жизни и способность видеть красоту во всем, что его окружает.

Знаменитый русский живописец Станислав Юлианович Жуковский стремился передать в своем творчестве изменчивую красоту мира, запечатлеть ускользающее мгновение, неповторимое и прекрасное. Его работы наполнены изобилием света и цвета, вызывающим яркие эмоции. Он оставил после себя большое творческое наследие и внес значительный вклад в развитие отечественной пейзажной живописи конца XIX — начала XX века. Среди произведений С. Ю. Жуковского, в которых раскрывается тема осени, можно выделить работу «Лесное озеро. Золотая осень. (Синяя вода)» 1912 года, на которой изображен живописный вид во время «бабьего лета» - периода, когда осень уже наступила, в природе начались соответствующие перемены, но по-прежнему еще присутствуют явные признаки уходящего лета, такие, как солнечное тепло, обилие света и яркость красок (Приложение Б, рисунок 13). Мы видим пейзаж пропитанный, освещенный и согретый солнцем, который будто лучится разноцветным сиянием [57]. Художник использовал самые разные цвета насыщенной яркости – оранжевый, зеленый, желтый, и даже ультрамариновый синий. Сочные оттенки он нанес пастозными, живыми мазками, в результате чего ему удалось создать ослепительный и прекрасный образ красочной, живописной осени, завораживающей и вызывающей восхищение [30].

На картине С. Ю. Жуковского «Под вечер» 1910 года изображено время дня, когда солнце уже вот-вот готово скрыться за горизонтом, и опускает на мир свои последние горячие лучи (Приложение Б, рисунок 14). Яркий закатный свет наполняет всю осеннюю природу и усиливает ее теплую цветовую палитру. Оттенки поражают своим многообразием и своей насыщенностью. Они и яркие, и мягкие одновременно, подобраны с удивительной смелостью и точностью. Таким образом, осень на полотне художника – это пора, во время которой природа ни в ком случае не теряет своей красоты. Наоборот, она не гаснет, а разгорается еще больше. С. Ю. Жуковский запечатлел мгновение во время самого красочного и живописного осеннего периода, самых светлых дней этого сезона, приносящих в жизнь вдохновение и радость. Именно воодушевленное и жизнерадостное состояние души стремился передать автор в своем произведении. Он намеревался уловить неповторимый и прекрасный момент жизни и те эмоции, которые он в себе несет [53].

Таким образом, С. Ю. Жуковский сотворил на своих полотнах необычайно выразительный и колоритный образ ранней осени, выразив тем самым свою огромную и пылкую любовь к миру природы.

Аполлинарий Михайлович Васнецов – русский живописец XX века, талантливый и всей душой влюбленный в природу родного края. В юности старший брат Виктор, один из самых известных отечественных художников, познакомил его со своими товарищами, членами абрамцевского кружка, среди которых были И. Е. Репин, В. А. Серов, а также В. Д. Поленов. Творческая атмосфера Абрамцева и общение с выдающимися мастерами живописи оказали неоценимое влияние на А. В. Васнецова [13]. Он создал множество колоритных пейзажей, в которых ясно читается умение художника видеть и передавать естественную, живую и трепетную красоту природы. В одной из своих работ «Осенние листья» 1908 года он передал особую, неповторимую атмосферу осенней поры (Приложение Б, рисунок 15). Просторный, захватывающий вид открывается зрителю из-за багряной листвы кленового дерева. Вдалеке мы видим окутанное тучами небо, широкую реку и очертания

деревушки, подпернутые сизым туманом, что вызывает в душе чувство одиночества и меланхолии, так называемой «осенней хандры». Однако на переднем плане работы яркими пятнами врывается в унылый пейзаж живописная, темно-красная листва, и наполняет его иным настроением. Таким образом, несмотря на присутствие холодных оттенков и изображения увядающей природы, от картины веет теплом. Склонившиеся ветви словно защищают от непогоды, а цветовая гамма листьев создает ощущение уюта. Багровые, рыжие, желтые оттенки согревают сердце и поднимают настроение. А. В. Васнецов создает на своей работе противоречивый, контрастный и, безусловно, вдохновляющий и прекрасный образ осени.

В творчестве художника-передвижника Ефима Ефимовича Волкова можно также встретить произведения, посвященные осенней тематике. Он был мастером лирического пейзажа и отражал на своих полотнах свое глубокое чувство любви к красоте русской природы. В 1871 году он создал свое первое полотно «Болото осенью», изображающее русский пейзаж во время осеннего сезона (Приложение Б, рисунок 16). Необыкновенно трепетным отношением проникнута каждая деталь данного произведения. Мягкие изгибы травы, деревьев, легкость облаков и огромный воздушный простор – все это отличает изображенную Е. Е. Волковым природу [66]. Художник стремился не только передать действительность, но и наполнить ее своим душевным настроением, что ему удалось сделать в полной мере. Только с первого взгляда данный пейзаж может показаться унылым и невзрачным, при рассматривании и погружении в мир данного произведения зрителю передается чувство душевной теплоты и глубочайшей любви, с которой автор изобразил родные сердцу места. Вид русской природы трогает за душу и оставляет глубокое впечатление.

Примечательна работа русского художника Григория Григорьевича Мясоедова «Осеннее утро» 1893 года, на которой художник изображает удивительный по силе выразительности образ осенней природы (Приложение Б, рисунок 17). Облик русского леса, окутанный сиреневой туманной дымкой,

создает впечатление таинственности происходящего. Зритель будто бы погружается в загадочный и непостижимый мир природы. Яркие эмоции вызывает изобилие золотистой листвы, которую изобразил автор. Она словно излучает сияние и подсвечивает все вокруг. Это неповторимое осеннее волшебство захватывает дух [22]. Вкрапления красных, бурых и оранжевых тонов усиливают эффект, возникающий на картине. Композиционное решение работы также передает атмосферу сказочности, где убегающий вдаль и теряющийся в тумане извилистый ручеек словно увлекает зрителя за собой. Произведение Г. Г. Мясоедова выражает глубокое восхищение красотой и очарованием осенней природы.

Таким образом, русские художники-пейзажисты XX – XIX веков оставили богатейшее творческое наследие и большое количество разнообразных произведений, многогранно раскрывающих образ осени, особенности ее колорита, атмосферы и настроения. Каждый из художников стремился изобразить «свою» осень, свое индивидуальное видение этого времени года. Силой своего таланта и творческого видения они отразили различные осенние состояния природы и весь спектр переживаний, чувств и мыслей, которые она пробуждает в человеке своей неповторимой, выразительной, особо трогательной красотой.

1.3 Волжские мотивы в работах русских художников XIX-XX вв.

Волга, как одна из самых длинных и главных рек России, имеет огромное значение в искусстве и культуре народа. Многие художники на протяжении веков отразили Волгу на своих полотнах, передавая ее красоту и символизм.

В изображении Волги на художественных произведениях можно увидеть разные аспекты реки. Одни живописцы акцентируют внимание на ее могуществе и величии, изображая широкие просторы реки и ее мощный поток.

Другие представляют Волгу как символ спокойствия и гармонии, изображая тихие берега и отражение неба в воде.

Волжские пейзажи не раз привлекали внимание многих художников разных времен. Так например волжская тематика прослеживается в творчестве Исаака Ильича Левитана: начиная с 1887 года, Левитан написал множество пейзажей Поволжья. Волжская тема впечатлила Левитана, когда он впервые обратил на нее внимание, и он продолжал изображать ее в течение следующих нескольких лет, что стало поворотным моментом как для самого Левитана, так и для пейзажной живописи в целом.

«Вид на Волге. Барки» — картина русского художника Фёдора Васильева (1850—1873), написанная в 1870 году. На полотне изображены причаленные к берегу Волги барки, рядом с которыми расположилась группа отдыхающих от тяжёлого труда бурлаков (Приложение В, 1 рис.).

При создании этой картины Федор Васильев использовал эскизы и предварительные рисунки, сделанные им во время четырехмесячного путешествия по Волге с художниками Ильей Репиным и Евгением Макаровым. Искусствоведы высоко оценили новаторский характер «Волжского пейзажа». Алексей Федоров-Давыдов отметил, что «Волжский пейзаж выделяется среди несколько робких и бледно-серых пейзажей своего времени». Николай Новоспинский писал, что картина является «одним из самых совершенных образцов русской пейзажной живописи XIX века». Фаина Мальцева считала картину, «одой природе, ее красоте и огромному потенциалу жизни».[14].

«На Волге» — пейзаж русского художника Николая Дубовского (1859—1918), законченный в 1892 году. На полотне изображена широкая полноводная река, поверхность которой простирается до самого горизонта и воспринимается как бескрайнее море (Приложение В, 2 рис.). Эта работа участвовала в 20-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в Петербурге в феврале 1892 года, а в апреле того же года переехала в Москву. Она была высоко оценена публикой и критиками. В частности, художник Илья Репин

назвал её «дивно совершенной» и «лучшей работой на выставке». В том же 1892 году картину у художника приобрел Павел Третьяков.

Обсуждая картину «На Волге», художественный критик Владимир Сизов писал, что «величие и мощь реки прекрасно чувствуются в этой необозримой водной поверхности, тихой и зеркальной, но могучей»[19]. По мнению искусствоведа Фаины Мальцевой, «На Волге» является лучшим произведением Дубовского[9], а производимое этим полотном «впечатление огромного пространства» достигается в значительной мере «средствами колорита, тонким взаимодействием света и цвета». Искусствовед Виталий Манин отмечал изящность живописи Дубовского, создающей «впечатление простора и необычайного покоя, словно остановившегося времени»[32].

«Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» — картина русского художника Алексея Саврасова (1830—1897), оконченная в 1871 году (Приложение В, 3 рис.).

«Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» — одна из первых картин в серии полотен Алексея Саврасова, посвященных Волге. Мягкие цвета отражают великолепный волжский пейзаж, подчеркивая спокойствие и умиротворение [15][26]. На картине изображен вид на Печерский Успенский монастырь, расположенный у Волги, недалеко от места впадения в нее реки Оки. Алексей Саврасов начал работать над картиной летом 1870 года во время путешествия по Волге.

Картина «Волжские лагуны» была создана в 1870 году русским художником Федором Васильевым (1850-1873). Летом 1870 года 20-летний Федор Васильев путешествовал по Волге вместе с художниками Ильей Левитаном и Евгением Макаровым, а также музыкантом Василием Левитаном (братом И. Левитан). Большую часть времени они провели в деревне Ширяево на правом берегу Волги у Жигулевских гор. Вернувшись из путешествия, Федор Васильев написал несколько картин по этюдам, сделанных на берегах Волги. Помимо «Волжских лагун», есть и другие знаменитые картины «Берег Волги после дождя». Волжский залив привлек большое внимание на

посмертной выставке работ Федора Васильева в январе 1874 года в Петербурге. Павел Третьяков приобрел картину (вместе с «Зиму в Крыму», «Крымские горы зимой», «В лодке у берега Крыма» и «Вечер») для собственной коллекции, чтобы отдать долг Васильева Третьякову.

«Вечер. Золотой Плёс» — пейзаж русского художника Исаака Левитана (1860—1900), написанный в 1889 году. Принадлежит Государственной Третьяковской галерее. На картине изображён вечерний вид с Петропавловской горы (ныне — гора Левитана) на город Плёс и Волгу (Приложение В, 4 рис.). Картина была написана после третьего путешествия Левитана по Волге, и второго пребывания в Плесе, во время которого он также делал эскизы для будущих картин, эта картина была закончена, по-видимому, в Москве в конце 1889 года. На картине изображен ночной вид на город Плёс и Волгу с высоты Петра и горы Павла (ныне гора Левитана). Церковь с колокольней, видимая на картине -это церковь Варвары Великомученицы [40]. Справа от церкви, возле берега, стоит белый дом с красной крышей. Это дом купца Грошева, в котором некоторое время жили Левитан и его спутница художница Софья Кувшинникова.

Три пространственные массы, разделенные диагональными линиями, соответствуют берегу, реке и речной отмели, а над ними вечернее небо. В своей картине Левитан изображает предзакатные мгновения, когда солнце еще не опустилось за горизонт и освещает все в округ мягким золотистым светом. Благодаря этому «более конкретные объекты становятся спокойными, а весь пейзаж приобретает тональную гармонию». Береговая линия у гор изображена очень подробно, покато спускающаяся к течению. На переднем плане поляна с торчащими пнями и начинающими расти кустарниками. Вдали-небольшой городок, окруженный зеленью. По мнению искусствоведа Татьяны Коваленской, в этой работе Левитана природа «вновь проявляет себя в близости к человеческой жизни, сливаясь с ней в единое целое» [36].

На живописных берегах Волги расположено множество крупных городов и уникальных природных ландшафтов, что делает эти места еще более

привлекательными для ценителей истинной красоты. Не случайно художники веками запечатлевали красоту Волги на холстах. Не стали в этом плане исключением и картины советских художников:

Владимир Иванович Овчинников — советский российский художник, живописец, член Ленинградского Союза художников, представитель ленинградской школы живописи. Картина «Вечер на Волге» (Приложение В, рис.5)- одна из последних работ художника и, по сути, его творческое завещание. На ней он изобразил себя в окружении соотечественников на берегу Волги, с этюдником через плечо и холстом в руках. Это огромное полотно завершает волжскую серию картин и этюдов, над которыми он работал долгое время. Над воплощением замысла этой картины художник работал несколько лет: до последнего момента жизни В.И. Овчинникова она стояла на мольберте в его мастерской. В своём лирическом пейзаже художник сумел выразить сложные эмоции и переживания. Восхваление бесконечной красоты Волги, благодарность за жизнь, начатую на этом берегу, признание в любви к земле, грусть от предстоящей разлуки и сильное желание запомнить этот образ как изображение всего самого дорогого для художника, как единое целое. Картина проста по своей композиции и в тоже время наполнена глубоким символизмом и ассоциациями. Предзакатный свет окрашивает мир в лиловые оттенки, таинственная лунная дорожка через Волгу, люди, спускающиеся в реку спиной к зрителю, и огромный диск луны. Вершины своей творческой зрелости Владимир Овчинников достиг в картине «Вечер на Волге», которая занимает особое место в обширном художественном наследии художника [23 с.59].

Николай Николаевич Галахов, советский, российский живописец, яркий представитель ленинградской школы живописи. В его картине «На Волге» (Приложение В, рис. 6) необъятный простор и красота волжских берегов переданы художником с необычайной силой и вместе с тем с присущей Н. Галахову деликатностью и лиризмом. Такими в молодости запомнились художнику эти места, такими он хочет сохранить их в своей памяти и в своих

пейзажах. С сожалением Н. Галахов пишет о том, что многих этих заповедных мест на Волге не сохранилось.

Владимир Георгиевич Гремитских (1916-1991) - советский художник-живописец, в 1944 году принят в "Союз художников РСФСР". Картина «Вечер. Жигули.» (Приложение В, рис. 7) Владимира Георгиевича пример – художников индустриального пейзажа. На широкой водной глади реки можно увидеть несколько барж. В этой работе художник выразил две важные мысли. Во первых, насколько широка Волга, которая, на картине, кажется просто необъятной. Во вторых, насколько важна эта река для промышленности страны и насколько активно она используется. Этот пейзаж середины 20 века наглядно демонстрирует зрителю деятельность по восстановлению страны в первое послевоенное десятилетие.

Конечно, советские художники на этом не остановились, и еще многие отразили красавицу Волгу в своих работах. «Воспоминание о Васильсурске»— картина Сергея Ивановича Осипова (1915—1985), советского российского живописца и педагога, члена Ленинградского Союза художников, представителя ленинградской школы живописи, написанная автором в 1959 году и изображающая вид на Волгу со стороны высокого берега Васильсурска (Приложение В, рис. 8).

Пейзажи Сергея Осипова обычно начинаются с идей для будущих картин. Подобно композитору, он делает множество набросков, прежде чем остановиться на окончательном варианте. На основе этих небольших набросков (до 4-6 на страницу) можно проследить интересный процесс, входе которого первые идеи художника постепенно приобретают законченные очертания.

Эти качества рисунков Осипова хорошо видны в «Воспоминаниях о Васильсурске». Он не только ясно видит, но и определяет выразительную силу своей работы. Композиция убедительно передает ощущение волжской земли, и мы вместе с художником мы открываем, как пластичны складки почвы на склонах, ведущих к реке, как красиво изгибается река, как точно выбрана цветовая гамма. Важнейшей задачей Осипов считает выбор гаммы и тона, в

своих будущих работах. Только после такого длительного, подготовительного процесса он приступает к работе на открытом воздухе или в студии. В этом случае холст «преломляется в сознании художника». Для Осипова важна не тема, не сюжет, и не точность изображения». Даже в сложных композициях он стремится к гармонии красок и стилизованным образам, которые воздействуют на зрителя. Он стремился изобразить каждый образ, каждый предмет так, чтобы он работал не как форма, а как эмоция, которую испытывает зритель при просмотре работы. К этому его приучил ещё преподаватель по Академии художеств А. А. Осмёркин, называвший С. Осипова «наш композитор».

Выводы по первой главе

В наследии русского изобразительного искусства одно из самых значимых мест занимают произведения, выполненные в жанре пейзажной живописи и посвященные отображению природы родного края. В них отразилась любовь художников к своеобразной и уникальной красоте русских ландшафтов.

И хотя пейзаж как жанр сформировался в отечественном искусстве довольно поздно, за время его становления было создано огромное количество великих произведений, которые стали сердцем русской пейзажной живописи.

В первом параграфе первой главы данной выпускной квалификационной работы излагается история становления пейзажного жанра в России XIX века. Изначально художники не относились к природе как главному объекту изображения, используя пейзаж как фон для основного сюжета. В процессе специального обучения и развития искусства стали появляться художники, являющиеся чистыми пейзажистами, такие, как С. Ф. Щедрин и Ф. Я. Алексеев.

В 30-40-х годах XIX века пейзаж получил широкое распространение и толчок к дальнейшему развитию, выразившийся в стремлении живописцев писать одухотворенные, лирические пейзажи, приносить в них свои чувства, свое эмоциональное состояние, различным образом подчеркивать и усиливать

его. Так пейзаж складывался под влиянием романтизма, направления, которое ставит во главу угла насыщенные чувственные переживания, индивидуальный взгляд художника на мир, пафос и яркие выразительные эффекты [15]. Выдающимися мастерами романтического пейзажа стали М. Н. Воробьев и И. К. Айвазовский.

Во второй половине XIX века, с расцветом реализма в искусстве, художники открыли для себя и своего творчества особую красоту и прелесть родных мест [31]. Стало складываться такое понятие, как русский пейзаж, со всеми его специфическими особенностями и характерной атмосферой. Отечественные авторы увидели великое в малом, а прекрасное и возвышенное – в простом, обыденном и неброском. Были созданы величайшие шедевры искусства такими художниками, как И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан и А. И. Куинджи. Они достигли в изображении природы высочайшего мастерства и навсегда закрепили огромную роль пейзажа в отечественном искусстве.

Во втором параграфе первой главы данной выпускной квалификационной работы проводится анализ произведений русских художников XIX – XX веков, посвященных изображению осени. Подобные работы встречаются в творчестве таких авторов, как И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, В. Д. Поленов, И. И. Бродский, Е. Е. Волков, Г. Г. Мясоедов, А. М. Васнецов и С. Ю. Жуковский. Рассматривается композиционное решение данных произведений, особенности колорита и цветовой гаммы, используемые технические приемы и создаваемые в результате выразительные образы природы, их эмоциональное воздействие на зрителя. Каждый из художников через отображение осенней поры стремился выразить свое душевное состояние, свой взгляд на происходящие в природе перемены и связанные с ними размышления и переживания. Для одних это пора увядания, грусти и безысходности, а для других – яркое, живописное, жизнерадостное время.

Таким образом, осенняя тематика занимает немаловажное место в творчестве русских художников XIX – XX веков. Безусловно, осень не может

оставить равнодушным ни одну творческую душу. Своей неповторимой, своеобразной красотой она вдохновляет, поражает и притягивает. Это одно из самых эмоционально насыщенных времен года, когда природа сменяет свой облик, постепенно увядая и впадая в зимнюю спячку. Красотой своих видов она будоражит воображение, а неумолимостью перемен заставляет задуматься о цикличности жизни. Наблюдение за осенней природой способно пробудить в человеке самые лучшие чувства и помочь глубже познать себя и мир. Потому так важно обращаться к теме осени при обучении рисованию и занятии творчеством, а также в целом – для развития личности человека, раскрытия ее потенциала, воспитания патриотических чувств и нравственных качеств души.

2 Глава. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы

2. 1 Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы

Выбор темы художественно-творческой части выпускной квалификационной работы неслучаен и обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, избранная тематика отражает высокий интерес к жанру пейзажа и его большое значение для творчества. Мир природы всегда вызывал глубокий эмоциональный и душевный отклик, а также желание запечатлеть встреченные виды на холсте и передать с помощью изобразительных средств живописи возникшие мысли и чувства, погрузить зрителя в созданную атмосферу, чтобы он ощутил те же эмоции, то же настроение. Наблюдение за сменой времен года и различными погодными состояниями окружающей среды стало неотъемлемой частью творческой жизни, неисчерпаемым источником для вдохновения, без которого невозможно представить себе процесс поиска и создания художественного образа для любой работы.

Во время обучения в стенах Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия на протяжении нескольких лет систематически проводились занятия по написанию этюдов природы с натуры. Их главной задачей было выразительное и правдивое отображение реальной красоты окружающей среды и вместе с тем – передача ее уникального своеобразия, специфики сезона, во время которого шла работа. Благодаря насыщенным и содержательным периодам пленэрной практики каждого года обучения происходило непосредственное погружение в естественный и переменчивый мир природы, познание законов ее отображения, выработке умения и способности видеть и находить вокруг художественные мотивы, композиционные решения, наиболее удачные виды и ракурсы, сложные сочетания цветов и нюансы оттенков. Создание

натурных этюдов способствовало развитию свободы, смелости и уверенности в изображении природы, более глубокого понимания и образного видения окружающего мира.

Помимо пленэрных упражнений выполнялись задания по предметам «Композиция», «Живопись» и «Рисунок», целью которых было пошаговое выполнение работ на заданную тему с использованием натурального материала и других вспомогательных образцов. Вместе с посещением занятий велась работа над конкурсными и выставочными проектами, которые были посвящены пейзажной тематике. В результате за годы обучения были написаны этюды, тематические композиции и эскизы картин с изображением пейзажей всех времен года и самых разных погодных состояний природы. Это способствовало формированию глубокой увлеченности пейзажной живописью, возникновению стремления и желания глубже изучать данный жанр и больше и чаще создавать работы с изображением природы.

В особенности притягивала своеобразная красота, живописность и атмосфера осеннего сезона. В это время преобразование природы поражает воображение и захватывает дух. Многогранность осенней поры приводит в настоящий восторг – она и яркая, и мрачная, и теплая, и холодно-суровая, и жизнерадостная, и печальная. Контрастность осени обостряет чувства, эмоции и погружает в глубокие размышления. При наблюдении за тем, как постепенно сменяются краски и настроение природы, появляется неудержимое желание запечатлеть это переходное состояние, ту свежесть, яркость и силу впечатления, которое она производит на душу человека.

Так увлеченность пейзажной живописью и любовь к осеннему времени года привели к возникновению идеи написать картину «Осень на Волге» в качестве выпускной квалификационной работы.

Следующим фактором, повлиявшим на выбор темы художественно-творческой части дипломной работы, стало изучение истории отечественного искусства. Примеры работ русских художников XIX – XX веков произвели неизгладимое впечатление и вдохновили на создание собственной картины.

В произведениях великих мастеров тема осени раскрывается необычайно выразительно и многогранно. Например, в творчестве И. И. Шишкина осенняя пора изображена в его духе – величественной, мощной, полной жизненных сил, хотя и слегка затронутой печатью увядания и неумолимых перемен. Осень Шишкина золотистая, красивая и яркая, в ней ощущается сила духа, как и во всех видах русской природы, которые изображал автор. На полотнах И. И. Левитана мы встречаем уже другой оттенок осени, ее более позднюю версию, уже полностью вступившую в свои права, местами меланхоличную и печальную, тонкую, глубокую, наталкивающую на философские думы, но по-прежнему озаряющую мир вспышками золотой и яркой листвы. Иным настроением проникнуты полотна А. К. Саврасова, здесь осенний сезон уже достиг своей последней стадии, когда оттенки природы окончательно потеряли насыщенность цвета, потемнели и увяли, а небо заволочло холодными серыми тучами. Такое состояние осени заполняет сердце чувством тоски и безысходности. Таким образом, одни авторы отмечают в своем творчестве более радостную и праздничную сторону этого времени года, а другие подчеркивают и выделяют его мрачные и тяжелые тона. Другие не менее выразительные, эмоциональные и трепетные образы осени отображены в произведениях русских художников XIX – XX веков. В результате выстраивается целая галерея колоритных и эффектных работ, передающих восхищение художников красотой и своеобразием осенней поры.

Изучение и анализ произведений русских пейзажистов XIX – XX веков, а также, в частности, тех их работ, которые были посвящены раскрытию образа осени, заложило основу и стало ориентиром в написании собственной картины. Вдохновением для выбора темы выпускной квалификационной работы стали полотна И. И. Шишкина, А. К. Саврасова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, И. И. Бродского, Е. Е. Волкова, Г. Г. Мясоедова, А. М. Васнецова и С. Ю. Жуковского. Богатейший художественный материал позволял

подобрать свой подход и определить свое видение данного времени года, остановиться на том, какое состояние осени хочется отобразить в итоге.

Помимо этого, на выбор темы выпускной квалификационной работы повлияло решение использовать неисчерпаемый педагогический потенциал, заложенный в тему осеннего пейзажа. Рисование природы, несомненно, развивает эстетические и нравственные качества ребенка, учит видеть красоту в окружающем мире, ценить природу, смотреть на мир более творчески и духовно [20]. Невозможно недооценить актуальность пейзажной живописи в наши дни, поскольку она формирует необходимые художественные и культурные ценности у молодого поколения.

Таким образом, выбор темы выпускной квалификационной работы стал следствием нескольких причин, среди которых индивидуальное отношение к жанру пейзажа и осени, интерес к творчеству русских художников XIX- XX века, а также стремление использовать возможности данной темы в педагогической практике на уроках изобразительного искусства. В результате был выполнен пейзаж под названием «Осень на Волге» в технике масляной живописи.

2.2 Последовательность выполнения пейзажа «Осень на Волге» в технике масляной живописи

После выбора темы будущей работы, началась подготовка к созданию пейзажа и разработка эскизов, поиск композиционного решения для наилучшего отображения поставленной творческой задачи.

На начальном этапе выполненные простым карандашом наброски позволили подобрать наиболее подходящий формат для будущей работы (Приложение Г, рисунок 1). В итоге был избран горизонтальный вытянутый формат – самый удобный и гармоничный вариант для пейзажей всех видов.

Он позволяет создать эффект панорамы и раскрыть перед зрителем всю широту и глубину природного ландшафта, изображаемого художником.

За выбором формата последовали поиски композиционного решения работы: определение центра, акцентов и ритмов, распределение света и тени [2]. Было принято решение изобразить памятник Татищеву, стоящий на берегу Волги. С правой стороны от памятника расположены осенние деревья, с левой Жигулёвские горы. Памятник основателю Ставрополя привнес особую ноту в работу и содержательно наполнил композицию, сделав ее интереснее и цельнее.

После составления композиции и разработки черно-белых эскизов были выполнены эскизы в цвете, позволяющие представить, как будет выглядеть колорит будущей картины и то, какое настроение отразится на полотне (Приложение В, рисунок 2). Немаловажную роль в передаче природного состояния сыграла цветовая гамма [19]. Активно принималось решение относительно того, какое время суток будет отражено на работе – дневное, утреннее или вечернее. В зависимости от этого образ работы значительно менялся. Дневное освещение показалось наиболее привлекательным – оно передавало тонкое душевное состояние, погруженное в мысли и эмоции. Оттенки цветов при этом становились достаточно сложными, интересными и необычными. Осенняя пора в сочетании с атмосферой волжской панорамы создавали образ будущей картины, взглянув на которую, каждый бы ощутил знакомое сердцу чувство.

После выбора цветового варианта эскиза наступил следующий этап работы – перенос композиции на холст и нанесение подмалевка (Приложение Г, рисунок 3). Локальными цветами были решены основные объекты изображения (Приложение Г, рисунок 4). Далее работа уже перешла к постепенной детализации и проработке форм (Приложение Г, рисунок 5). Стали добавляться разнообразные оттенки, делающие работу более красочной и живописной. В листве появились вкрапления золотистого,

рыжего, розового, небо наполнилось яркими синими оттенками, а на парковую дорогу упали фиолетовые тени.

Последующее нанесение красочных слоев способствовало подробной передаче деталей (Приложение Г, рисунок 6). Внимательно прописывались все элементы пейзажа. В процессе постоянно проводилась корректировка различных фрагментов на работе, уточнение форм. Специфика масляных красок позволяла спокойно перекрывать красочные слои другими, усложнять их, дорабатывать. Все происходило в русле поставленной творческой задачи и работало на раскрытие заданного образа.

После внесения последних корректировок пейзаж «Осень на Волге» был закончен. Готовый холст был оформлен в багет, который соответствовал стилю и цветовой гамме полотна (Приложение Г, рисунок 7).

Проделанная работа позволила применить полученные за годы обучения в Поволжской Академии знания и навыки на практике, реализовать их в процессе решения творческой задачи, начиная от поиска идеи и заканчивая ее воплощением. В то же время работа над пейзажем «Осень на Волге» стала новым шагом в художественном развитии, уникальным опытом глубокого и последовательного создания собственной картины, раскрытия художественного образа.

Таким образом, разработка и выполнение пейзажа «Осень на Волге» стала деятельностью, углубившей профессиональные компетенции. Использовать материал данной выпускной квалификационной работы можно как в сфере изобразительного искусства, так и в сфере педагогики.

2.3 Разработка план-конспектов уроков на основе выпускной квалификационной работы

Как уже было отмечено, пейзажная живопись имеет большой потенциал для воспитания и творческого развития детей. Природа – это источник вдохновения и духовного обогащения для подрастающего поколения, соприкосновение с ней несет необходимое для жизни в современном обществе чувство умиротворения, учит жить в гармонии с окружающим миром. Потому так важно посвящать определенную часть уроков по изобразительному искусству рисованию пейзажей. Задания по изображению природы формируют эстетический вкус, развивают художественные способности, а также возвращают любовь к местности родного края.

Методологическая часть данной выпускной квалификационной работы содержит в себе разработанные план-конспекты уроков разных видов деятельности по теме пейзажной живописи. Часть из них была успешно проведена во время производственной практики. Была поставлена задача по возможности объединить разработанные план-конспекты уроков осенней тематикой, чтобы полнее использовать материал выпускной квалификационной работы.

Уроки были проведены на базе Художественная школа 1 ул. Лесная 46, г. Тольятти, с эстетическими группами 05-07.

Первое занятие – «Родные просторы» представляло собой урок, направленный на практическое изучение данной темы.

План-конспекта урока по изобразительному искусству № 1

Тема: «Родные просторы»

Класс: 05 группа

Тип урока: Открытие нового знания

Вид урока: Рисование с натуры

Ведущий метод: Наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Индивидуальная

- Цель урока: Знакомить с изобразительными и выразительными возможностями цвета в изображении пейзажа и формировать умение видеть прекрасное в явлениях действительности окружающего мира.

Задачи:

- Совершенствовать умения и навыки отражения в тематическом рисунке красоты родного края;
- Совершенствовать технику работы с красками;
- Формировать нравственные качества личности;
- Воспитывать любовь к малой родине.

Материалы и оборудование: Образцы работ (выполненные учеников других классов); лист формата А3, гуашевые или акварельные краски, кисти, баночка, х/б тряпочка, палитра, простой карандаш и ластик.

Продолжительность занятия: 2 часа (3 урока) (30 мин)

План урока:

Организационная работа. (3 мин)

Проверка готовности рабочих мест (2 мин)

Сообщение темы и целей урока. (5 мин)

Практическая часть – выполнение работы. (20 мин)

Подведение итогов (3 мин)

Ход урока.

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.

Преподаватель объясняет задание на урок. Напоминает студентам о правилах работы с материалом (гуашью).

Здравствуйте, дети! Сегодня мы будем рисовать осенний пейзаж с нашего края (города Тольятти), а именно наша тема урока «Родные просторы».

2. Проверка готовности рабочих мест.

- Пожалуйста, проверьте готовность ваших рабочих мест. Для сегодняшнего занятия нам понадобится гуашь, бумага ватман А3, кисти, ластик и простой карандаш для нанесения предварительного рисунка.

3. Сообщение темы и задачи урока.

- Вот посмотрите какие работы выполнили ученики из старших классов, вы можете выбрать любые места и время суток. Это самая большая река нашей страны. Название «Волга» означает светлая, священная. Волга – это не только красивые берега, это – вода, без которой не могут жить ни животные, ни люди, ни растения. Это бесценное богатство, которое нужно беречь и охранять.

II. Основная часть урока.

Практическая часть.

На выполнение задания были отведены 3 урока. За это время ученики должны были выполнить осенний волжский пейзаж гуашью. Для начала ученики намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся гуашевыми красками.

Дети пытались максимально точно передать пропорции изображаемого объекта, а также колорит выбранного изображения.

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

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

В ходе урока применялась индивидуальная формы работы.

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ учащихся.

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

- чему научились?

- что было самым сложным? самым интересным?

(ответы детей, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

На занятии ученикам предстояло применить свои новые знания на практике и создать собственный пейзаж в материале. Темой изображения стали осенние дни - знакомые всем мотивы. Задача состояла в том, чтобы выразительно и достоверно передать осенние краски и атмосферу. Сначала детям предложили подумать и решить, как должны сочетаться элементы пейзажа на листе и как будет выглядеть главные и второстепенные детали. (Приложение Д, рисунок 1). Дети нарисовали карандашом контуры своих будущих работ, а затем приступили к воплощению своих идей в материале.

Обращение к творчеству великих творцов прошлого и мастеров настоящего помогло глубже и многосторонне раскрыть жанровые особенности пейзажа, а также тему осени. Таким образом, из работ русских художников учащиеся черпали вдохновение, а если у них возникали вопросы, они обращались к учителю за помощью (Приложение Д, рисунок 2). Каждый из учеников решал общие для всех задачи по созданию художественного образа, поиску композиции, использованию выразительных средств, передаче колористической гаммы и вместе с тем отдельно прорабатывал свои проблемные моменты – кто-то учился цельнее выстраивать композицию, кто-то точнее подбирать цвета. По итогу нескольких отведенных на данную тему занятий получилась галерея ярких, живописных работ, отражающих глубокую любовь детей к природе, их равнодушное отношение к тому, что происходит вокруг (Приложение Д, рисунок 3). Рисование осеннего пейзажа принесло им много радости и вдохновения, они зарядились позитивными эмоциями и сделали для себя новые открытия и полезные выводы, которые помогут им в их будущих творческих свершениях.

Критериями оценки творческих работ детей по уроку «Родные просторы» выступали следующие пункты:

соответствие теме урока, компоновка объектов изображения на листе, размещение деревьев, дорог и других элементов в соответствии с форматом и линией горизонта;

- использование композиционных правил, принципов и законов;
- применение линейной и воздушной перспективы;
- сложность цветовой гаммы, наличие оттенков;
- пластичность и пропорциональность форм;
- владение живописной техникой;
- оригинальность, самостоятельность и законченность работы;
- выразительность художественного образа.

В результате проведения данного занятия работы учащихся оценивались в соответствии с заявленными задачами и целями урока. На одной из получившихся работ можно видеть удачное исполнение и попадание в заданную тему (Приложение Д, рисунок 5). Данная работа отличается очень живым и ярким живописным решением. Особенно выделяется пастозная манера нанесения мазков, говорящая о развитом навыке владения учеником живописной техникой. Сочные, текстурные мазки передают трепет и колыхание листьев на прохладном осеннем ветру. Среди использованных композиционных приемов – ритм и динамика, которые наполняют работу жизненностью и эмоциональностью. Использованные цвета также приносят чувственные нотки в изображение, наделяют его лирическим настроением. Контрастные красные, желтые, оранжевые и синие краски и их сочетания создают радостный образ осени, проникнутый оптимизмом и восхищенным, романтическим состоянием. Среди недочетов можно выделить очевидные нарушения линейной перспективы и недостаток в пластичности, изящности форм и линий. В остальном же данная работа – успешный итог проделанной работы над созданием осеннего пейзажа. Она

отражает творческую, тонко чувствующую натуру ученика и его гибкое, живо воспринимающее мир воображение.

На другой работе мы видим иное видение заданной темы. Вместо классического образа парка ученик избрал сюжетом для своего изображения вид на горы и осенний лес (Приложение Д, рисунок 6,7). Композиция данной работы отличается широтой и многоплановостью. Словно панорама, она охватывает масштабное пространство, вмещающее в себя и реку, и поле, и лес, и горы, и небо. Данная особенность отражает индивидуальность ученика и привносит в его работу совершенно другое настроение – вызывающее больше размышления и думы о «вечном», нежели чувства и сиюминутные эмоции. Отраженное состояние более спокойное, уравновешенное, умиротворенное. Его подчеркивает более гладкое нанесение мазков и умеренное использование шероховатой, пастозной текстуры масляных красок. Композиция данной работы более статичная, ровная. Эффектную и живую ноту в нее привносит динамичный изгиб реки. Среди недочетов можно отметить некоторую небрежность и незаконченность. Наличие относительно пустых областей создает желание чем-то их дополнить, добавить деталей, что значительно снижает впечатление от работы. Однако, она также обладает рядом достоинств и отвечает большинству критериев, что позволяет оценить ее положительно.

Занятие «Ветреный день» представляло собой иное обращение к теме осени на уроках изобразительного искусства.

План-конспекта урока по изобразительному искусству № 2

Тема: «Ветреный день»

Класс: 07 группа

Тип урока: Комбинированный

Вид урока: Стилизация

Ведущий метод: Наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Групповая и индивидуальная

Цель урока: Выполнение декоративный ветрено-осенний пейзаж с нетрадиционными техниками.

Задачи:

- Знакомство с понятием «декоративное рисование»;
- Развитие фантазии, творческого мышления, оригинальности;
- Формирование навыков стилизации растительных элементов;
- Развитие навыков работы с тушью

Материалы и оборудование: Наглядный материал (пример детских работ пейзажей выполнено черной тушью); бумага формата А3, гуашевые краски, кисти, тряпочка, карандаш, ластик.

Продолжительность занятия: 2 часа (3 урока) (30 мин)

План урока:

- Организационная работа. (3 мин)
- Проверка готовности рабочих мест. (2 мин)
- Сообщение темы и целей урока. (5 мин)
- Практическая часть – выполнение работы. (20 мин)
- Подведение итогов (3 мин)

Ход урока.

I. Вступительная часть.

1. Организационный момент. Приветствие.

Преподаватель объясняет задание на урок. Напоминает студентам о правилах работы с материалом (тушью).

- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем рисовать ветреный день в лесу или в парке, необходимо это вспомнить. Фон для такого рисунка у нас уже есть. Ваши пейзажи получатся интересными и разнообразными, если в лесу или парке будут разные деревья: берёзы, рябина, тополь. Но деревья должны

будут быть расположены не равномерно, а красивыми группами, например, впереди стоит береза, дальше стоит тополь, а чуть впереди – несколько тонких рябин.

2. Проверка готовности рабочих мест.

- Пожалуйста, проверьте готовность ваших рабочих мест. Для сегодняшнего занятия нам понадобится черная тушь, А3 бумага, кисти, ластик и простой карандаш для нанесения предварительного рисунка.

3. Сообщение темы и задачи урока.

- Сегодня мы будем выполнять осенний ветер черной тушью. Вы только посмотрите какие работы, выполняли дети из другой группы ИЗО.

II. Основная часть урока.

Практическая часть.

Помимо предоставления детям детских работ от других групп, на основе которых они должны были выполнить задание, ребятам также были продемонстрированы примеры стилизации изображений пейзажа.

На выполнение задания было отведено три урока ИЗО. За это время дети должны были выполнить стилизованное изображение осенне-ветреный пейзаж тушью. Для начала студенты намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся тушью.

Ученики пытались максимально точно передать пропорции изображаемого объекта, а также колорит выбранного изображения.

По ходу занятия учитель наблюдает за работой детьми, дает общие рекомендации учащимся, а также индивидуальные поправки при необходимости. Дети тщательно продумывали композицию рисунка, а также старались максимально приблизиться к стилистике изображения, выбранного в качестве примера для стилизации работы.

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

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

III. Заключительная часть

1. Просмотр всех работ детей.

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

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

(ответы детей, комментарии педагога)

- Все хорошо справились с заданием, вы молодцы.

2. Уборка рабочего места.

Здесь детям предлагалось изобразить осенний пейзаж в стилизованном, декоративном виде. Применять орнаменты, упрощать формы, чтобы сделать изображения кустов, деревьев и листьев более плоскими и условными, но вместе с тем интересными и необычными. Для наглядности использовался сопровождающий иллюстративный материал – это детские работы с примерами стилизованных осенних пейзажей, а также разных способов стилизации природных форм. Данное занятие привнесло вклад в развитие креативного, нестандартного мышления детей, а также их понимания того, что такое «стилизация» и «декоративность». Сначала дети располагали будущие объекты изображения на листе, а после заливали линейные формы каллиграфическими пятнами. Когда тушь полностью высыхала, дети переходили к использованию маркеров и ручек, с помощью которых они заполняли все элементы композиции орнаментами и другими декоративными узорами.

Критериями оценки творческих работ детей по уроку «Ветреный день»:
раскрытие темы;

- композиционное решение, использование композиционных средств;
- использование основных средств выразительности - штриха, пятна, точки, линии;

- использование орнаментов, их сложность и аккуратность выполнения;
- декоративная переработка форм;
- уровень стилизации изображения;
- креативность и оригинальность;
- цветовое решение работы;
- образная выразительность.

В ходе занятия «Ветреный день» у учащихся получились работы, на которых они пробовали декоративно украсить и стилизовать изображения деревьев и другой растительности (Приложение Д, рисунок 8,9). На одной из работ ученику удалось добиться цельности композиции и применить геометрические элементы для творческой переработки изображения (Приложение Д, рисунок 10). Учащийся использовал различные способы декоративной переработки форм, каждый из изображенных растительных объектов обладает своим «орнаментом». На одном это сочетание черточек и треугольников, на другом – россыпь кружочков различных размеров, на третьем – круги и волнистые линии. В результате изображение кустов и деревьев стало более интересным, а многообразие декоративных элементов создало игривое и радостное настроение в работе.

На другой работе, которая была сделана во время урока «Ветреный день», можно увидеть почти полное отсутствие орнаментальных и декоративных элементов (Приложение Д, рисунок 11). Работа выполнена достаточно живописно, и только круглые формы масс листвы и стилизация стволов говорят о том, что ученик ставил перед собой задачу сделать стилизованное изображение. Присутствует намек на перспективу, явно сделан акцент на переднем плане, а дальний план выполнен более иллюстративно и менее детализировано. В данной работе особый интерес вызывает цветовое решение. Иллюстративная графика такая яркая и мягкая одновременно, передает осеннее настроение и особую атмосферу. Хотя автору работы не удалось в полной мере стилизовать изображение и

декоративно оформить его, он смог раскрыть тему и создать выразительный образ осени.

Таким образом, в процессе проведения уроков каждый из учеников проявил свою индивидуальность, свой стиль и творческий подход. Одним удалось практически полностью достичь поставленных целей, другие же смогли сосредоточиться и выполнить только несколько художественных задач. Для одних более продуктивной оказалась работа с цветом, другие смогли построить гармоничную композицию, а третьи продемонстрировали растущий навык владения техникой. Безусловно, каждый в процессе работы проявил себя и выразил частичку своего внутреннего мира, своих мыслей и эмоций, создав тем самым оригинальный образ на холсте.

Потенциал применения пейзажной живописи в воспитании и педагогике огромен. На ее основе можно разрабатывать интересные, разноплановые занятия, которые многогранно развивают детей и их художественные навыки, дают им комплексные знания. Отдельное внимание заслуживает осенний пейзаж с его специфическими особенностями, которые можно и нужно использовать во время творческих занятий. Обращение к осеннему пейзажу позволяет глубже проникнуться атмосферой природы, красотой ее преображения, неповторимостью и яркостью красок. Все это, безусловно, способствует развитию нравственных, духовных, эстетических и эмоциональных сторон личности.

Выводы по второй главе

Вторая глава данной выпускной квалификационной работы посвящена творческо-художественной части исследования. Она представляет собой процесс выполнения пейзажа «Осень на Волге» в технике масляной живописи и разработку план-конспектов уроков по пейзажной живописи с применением материалов выпускной квалификационной работы.

В первом параграфе обосновывается выбор темы, описываются причины и факторы, повлиявшие на определение предмета исследования. Тема «Осень на Волге» отражает увлеченность автора пейзажной живописью и его интерес к природе. Можно сказать, что выбор темы дипломной работы был основан на индивидуальных предпочтениях и стремлении развить свои познания в области пейзажного искусства и навыки художественного мастерства в живописи. Также на выбор темы повлияло желание через изображение природы выразить свое внутреннее психологическое состояние, свои чувства и переживания. Так родился замысел для картины «Осень на Волге».

Второй параграф подробно описывает процесс создания полотна. Работа над картиной велась в соответствии со всеми необходимыми этапами: начиная с разработки эскизов, поисков наилучшего композиционного решения и заканчивая выполнением творческого задания в материале, живописным решением полотна, прорисовкой мелких деталей и передачей нужного настроения. Помимо описываемого процесса, анализируются композиция итоговой картины, особенности цветовой гаммы и другие приемы, которые были использованы для воплощения авторского замысла. Таким образом, творческая часть выпускной квалификационной работы представляет собой пейзаж «Осень на Волге», отображающий мягкое утреннее состояние ранней осени с статуей Татищева на берегу реки Волги.

В третьем параграфе второй главы приводятся план-конспекты уроков, которые были успешно проведены во время учебной практики. Занятия были

посвящены пейзажной живописи и, в частности, теме осеннего пейзажа. Возможности использования данных тематик на уроках по изобразительному искусству необычайно широки и позволяют развить творческие способности обучающихся, расширить их кругозор, благотворно влияют на внутренний мир детей.

Таким образом, творческая часть выпускной квалификационной работы представляет собой разноплановую деятельность, включающую в себя и выполнение художественного полотна, и составление методических разработок, относящихся к педагогической области. Из этого следует, что возможности пейзажной живописи многогранны, неисчерпаемы и актуальны по сей день. Общение и укрепление связи с природой обогащает творчество человека, дарует ему вдохновение и наполняет жизненной энергией, созидательной силой. Так, процесс создания пейзажа «Осень на Волге» позволил обратиться к своему внутреннему миру, выразить свое эмоциональное состояние и почувствовать гармонию в душе, а также стал следующим шагом в развитии своих художественных способностей. Разработка же методических материалов по теме выпускной квалификационной работы помогла расширить и углубить свои знания, внося вклад в становлении себя как будущего педагога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жанр пейзажной живописи в современном обществе не теряет своей актуальности и остается востребованным и эффективным в среде художников способом выражения своих идей, чувств, мыслей и эмоций. С помощью отображения природы мастера изобразительного искусства делятся самыми глубокими переживаниями и говорят о том, что важно для них.

История становления пейзажа как жанра чрезвычайно глубока и интересна и уходит корнями в далекое прошлое, в те дни, когда природные элементы служили дополнением и фоном к основной работе и не являлись независимым по смыслу изображением. Отношение к пейзажной живописи менялось постепенно, как менялись общественная мысль и мода в мире искусства.

Начиная с конца XVIII – начала XIX века в России начинает формироваться класс пейзажной живописи в Академии искусств и, в целом – повышается интерес и внимание к изображению природы, в нем начинают видеть художественный потенциал. В XIX веке область знаний о пейзаже продолжает расширяться, появляются великие художники-пейзажисты, которые делают особый акцент в своем творчестве на передаче природы. Каждый из мастеров трактует природу по-своему, в своей неповторимой манере, привносит в пейзаж собственное видение, душевное состояние, а также стремится создать свой уникальный художественный образ.

С того времени пейзажная живопись достигла значения независимого жанра изобразительного искусства и, безусловно, продолжает развиваться до сих пор. Каждый день появляются новые работы, воспевающие красоту мира природы. Он настолько своеобразен, многогранен, глубок и противоречив, что изображать его можно бесконечно и так и не исчерпать все скрытые в нем сюжеты и мотивы. Каждое природное состояние, будь то смена дня и ночи, смена времен года, различные погодные явления – все это является

источником бесконечного вдохновения и возможностей для творческого самовыражения. На примере одной только темы осени, рассмотренной в данной выпускной квалификационной работе, можно видеть, как она будоражит и трогает сердце творческого человека, и как в изображении природы проявляется его индивидуальность. Таким образом, комбинация двух факторов – переменчивого мира природы и личного видения художника – создает в итоге неповторимый по выразительности художественный образ.

Для того чтобы человек обладал нужными изобразительными навыками, творческим мышлением и эстетическим вкусом, необходимо со времен обучения в школе обращать его внимание к пейзажной живописи и знакомить со всеми различными природными состояниями и явлениями в процессе творчества, а также историей искусства и опытом выдающихся отечественных мастеров. Так, пейзажная живопись обладает глубоким педагогическим потенциалом, способным привнести значимый и осязаемый вклад в творческое, эстетическое, психоэмоциональное и духовное развитие личности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамова Т. А. Развитие ассоциативного мышления средствами пейзажной живописи / Т. А. Адамова, О. В. Богданова // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-assotsiativnogo-myshleniya-sredstvami-peyzazhnoy-zhivopisi>. – (дата обращения: 15.10.2022) Текст: электронный
2. Алексеев П. К. Основы изобразительной грамоты / П. К. Алексеев, А. Л. Короткова, В. А. Трофимова – Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2011. – 70 с.
3. Алексич М. Н. Школа изобразительного искусства / М. Н. Алексич, Е. В. Нестерова, Ю. С. Подляский и др. – Москва : Изобразительное искусство, 1994. – 199 с.
4. Алленов, М. М. История русского и советского искусства / М. М. Алленов, О. С. Евангулова, В. А. Плугин. – Москва : Высшая школа, 1989. – 448 с.
5. Алпатов М. В. Композиция в живописи / М. В. Алпатов – Москва : Искусство, 1940. – 128 с.
6. Астафьев, Б. В. Русская живопись. Мысли и думы / Б. В. Астафьев – Москва : Республика, 2004. – 391 с.
7. Беда, Г. В. Живопись / Г. В. Беда – Москва : Просвещение, 1986. – 192 с.
8. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с.
9. Мальцева Ф. С. И. И. Левитан и пейзажная живопись 1890-х годов // История русского искусства / И. Э. Грабарь, В. Н. Лазарев, А. А. Сидоров, О. А. Швидковский. — М.: Наука, 1968. — Т. 10, кн. 1. — С. 108—178.
10. Бергер, Э. История развития техники масляной живописи / Э. Бергер – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 511 с.
11. Бесчастнов, Н. П. Живопись / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2010. – 256 с.

12. Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2012. – 208 с.
13. Богемская, К. Г. Пейзаж. Страницы истории / К. Г. Богемская. – Москва : Галактика, 1992. – 336 с.
14. Новоуспенский Н. Н. Федор Александрович Васильев. — М.: Изобразительное искусство, 1991. — 160 с.
15. Н. Н. Новоуспенский. Алексей Кондратьевич Саврасов. — Москва: Искусство, 1967. — 134 с.
16. Васильченко, Ю. С. Значение пейзажной живописи в развитии русского изобразительного искусства 18-19 веков / Ю. С. Васильченко // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-peyzazhnoy-zhivopisi-v-razvitii-russkogo-izobrazitelnogo-iskusstva-xviii-xix-vv>. – (дата обращения: 15.10.2022) Текст: электронный
17. Васильченко, Ю. С. О начальных этапах формирования историографии русской пейзажной живописи в 20 веке / Ю. С. Васильченко // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-nachalnyh-etapah-formirovaniya-istoriografii-russkoy-peyzazhnoy-zhivopisi-v-xx-veke>. – (дата обращения: 15.10.2022) Текст: электронный
18. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа / В. В. Визер. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 192 с.
19. Цыганкова Е. Н. Пейзажи Н. Н. Дубовского 1880—1900-х гг. Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. — СПб.: ИЖСА имени И. Е. Репина, 1998. — 406 с.
20. Виноградова, Г. Г. Изобразительное искусство в школе / Г. Г. Виноградова. – Москва : Просвещение, 1990. – 175 с.
21. Волков, Н. Н. Восприятие картины / Н. Н. Волков. – Москва : Просвещение, 1976. – 32 с.
22. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Искусство, 1965. – 196 с.

23. Дятлева Г. В. Мастера пейзажа. — Москва: Вече, 2002. — 304 с.
24. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский — Санкт-Петербург : Союз, 1997. — 96 с.
25. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский — Москва : Педагогика, 1999. — 534 с.
26. Елизавета Орлова. Алексей Кондратьевич Саврасов (Великие русские живописцы). — Москва: РИПОЛ Классик, 2014. — С. 22. — 38 с.
27. Джанджугазова, Е. А. Пространство русского пейзажа / Е. А. Джанджугазова // Кибер-Ленинка — научная электронная библиотека: сайт. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-russkogo-peyzazha>. — (дата обращения 22.10.2022) Текст: электронный
28. Дивногорцева, С. Ю. Основы православной педагогической культуры / С. Ю. Дивногорцева. — Москва : ПСТГУ, 2013. — 244 с.
29. Долгополов, И. В. Мастера и шедевры. / И. В. Долгополов. — Москва : Изобразительное искусство, 1987. — 748 с.
30. Дрозд, А. Н. Образ и стиль в современной пейзажной живописи / А. Н. Дрозд. // Кибер-Ленинка — научная электронная библиотека: сайт. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-i-stil-v-sovremennoy-peyzazhnoy-zhivopisi>. — (дата обращения 22.10.2022) Текст: электронный
31. Дятлева, Г. В. Мастера пейзажа: История развития пейзажного жанра / Г. В. Дятлева. — Москва: Вече, 2002. — 304 с.
32. Ермолаева, М. В. Проектная методика как процесс ознакомления детей старшего дошкольного возраста с пейзажным жанром родного края / М. В. Ермолаева // Кибер-Ленинка — научная электронная библиотека: сайт. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-metodika-kak-protsess-oznakomleniya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-peyzazhnym-zhanrom-rodnogo-kрая>. — (дата обращения 22.10.2022) Текст: электронный
33. Жанр пейзаж // Онлайн каталог художников Узбекистана: сайт. — URL: <https://osau.uz/ru/janr-peyzaj>. — (дата обращения: 12. 10. 2022) Текст: электронный

34. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живописи / А. С. Зайцев. – Москва : Искусство, 1986 – 159 с.

35. Иванчинова-Маринская, О. А. Православный педагог в современном культурно-образовательном пространстве / О. А. Иванчинова-Маринская // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnyy-pedagog-v-sovremennom-kulturno-obrazovatelnom-prostranstve>. – (дата обращения 12.02.2023) Текст: электронный

36. Коваленская Т. М. Русский реализм и проблема идеала. — М.: Изобразительное искусство, 1983. — 304 с. 37. Игнатьев, С. Е. Психология изобразительной деятельности детей / С. Е. Игнатьев. – Москва : Учпедгиз, 1961. - 223 с.

38. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина., М. С. Фомина. – Москва : Юрайт, 2016. - 330 с.

39. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина., М. С. Фомина. – Москва : Юрайт, 2016. - 517 с.

40. Плёс. Варваринская церковь (HTML). www.plesru.ru. Дата обращения: 26 сентября 2021. Архивировано 21 января 2021 года. 41. Ионина, Н. А. Сто великих картин / Н. А. Ионина. – Москва : Вече, 2002. – 510 с.

42. История пейзажной живописи // 8 – poster.ru: сайт. – URL: <https://8-poster.ru/onenews/679/> (дата обращения: 30.09.2022) Текст: электронный

43. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / Ф. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Городской методический центр mosmetod.ru: сайт. – URL: <https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/mkhk-imr-muzyka/normativnye-dokumenty/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html>. – (дата обращения: 10.02.2023) Текст: электронный

44. Кудрявцев, В. Т. Актуальные проблемы развития творческих способностей в обучении и воспитании / В. Т. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 2008. – 36 с.
45. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 5-9 классы : программа для общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин. – Москва : Дрофа, 2010. – 46 с.
46. Кузин, В. С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах / В. С. Кузин. – Москва : Просвещение, 1983. – 191 с.
47. Кузин, В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе / В. С. Кузин. – Москва : Просвещение, 1977. – 208 с.
48. Лентовский, А. М. Технология живописных материалов / А. М. Лентовский. – Москва : Искусство, 1949. – 220 с.
49. Лук, А.Н. Психология творчества / А. Н. Лук. – Москва : Наука, 1978. – 127 с.
50. Лясковская, О. А. Пленэр в русской живописи XIX в / О. А. Лясковская. – Москва : Искусство, 1966. – 300 с.
51. Мальцева, Ф. С. Мастера русского реалистического пейзажа / Ф. С, Мальцева. – Москва : Искусство, 1959. – 309 с.
52. Манин, В. М. Русский пейзаж / В. М Манин. – Москва : Белый город, 2001. – 630 с.
53. Маслов, Н. Я. Пленэр / Н. Я. Маслов. – Москва : Просвещение, 1984. – 129 с.
54. Мумрикова, Л. И. Образ учителя православной культуры: профессиональные, нравственные и духовные качества / Л. И. Мумрикова // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-uchitelya-pravoslavnoy-kultury-professionalnye-nravstvennye-i-duhovnye-kachestva>. – (дата обращения 22.10.2022) Текст: электронный
55. Парамонов, А. Г. Из истории пейзажного жанра / А. Г. Парамонов // Международный научный журнал «Вестник науки»: сайт. – URL:

<https://www.вестник-науки.рф/article/2099>. – (дата обращения: 15.10.2022)

Текст: электронный

56. Пейзаж, как жанр живописи, его разновидности и характер // Галерея художника-керамиста: сайт. – URL: <https://kovaleva.gallery/pejzazh>. – (дата обращения: 15.11.2022) Текст: электронный

57. Передача состояния времен года в картинах художников // studbooks.net: сайт. – URL:

https://studbooks.net/1737807/pedagogika/peredacha_sostoyaniya_vremen_goda_kartinah_hudozhnikov (дата обращения: 15.10.2022)

58. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 712 с.

59. Сеничкина, Е. В. Городской пейзаж в образном осмыслении и профессиональной интерпретации художника / Е. В. Сеничкина // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskoy-peyzazh-v-obraznom-osmyslenii-i-professionalnoy-interpretatsii-hudozhnika>. – (дата обращения 22.10.2022) Текст: электронный

60. Стасевич, В. Н. Пейзаж. Картина и действительность / В. Н. Стасевич. – Москва : Просвещение, 1978. – 150 с.

61. Сурова Л. В. Методика православной педагогики. Часть 1. Педагогика. Школа. Человек / Л. В. Сурова. – Клин : Фонд «Христианская жизнь», 2002. – 63 с.

62. Усачева, С. В. Произведения западноевропейских мастеров и русская школа пейзажной живописи в конце 18- начале 19 в. / С. В. Усачева // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proizvedeniya-zapadnoevropeyskih-masterov-i-russkaya-shkola-peyzazhnoy-zhivopisi-v-kontse-xviii-nachale-xix-v>. – (дата обращения 30.10.2022) Текст: электронный

63. Ушинский, К. Д. О нравственном элементе в русском воспитании / К. Д. Ушинский. – Санкт-Петербург : Типография М. Меркушева, 1894. – 55 с.

64. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 // ГАРАНТ: сайт. – URL: <https://base.garant.ru/55170507/>. – (дата обращения: 15.10.2022) Текст: электронный

65. Фокин, К. В. Размышления о русской пейзажной живописи / К. В. Фокин // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshleniya-o-russkoy-peyzazhnoy-zhivopisi>. – (дата обращения 30.10.2022) Текст: электронный

66. Хворостов, А. С. Книга начинающего пейзажиста / А. С. Хворостов. – Москва : Издательский дом «Гамма», 2010. – 176 с.

67. Художественно - исторические основы пейзажной живописи // webkursovnik.ru: сайт. – URL: <https://www.webkursovnik.ru/kartgotrab.asp?id=-93195> (дата обращения: 12.10.2022)

68. Худэжичаолу, Методика работы над выполнением пейзажа в технике масляной живописи / Худэжичаолу // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-raboty-nad-vypolnieniem-peyzazha-v-tehnike-maslyanoy-zhivopisi>. – (дата обращения 30.10.2022) Текст: электронный

69. Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли // КУЛЬТУРОЛОГИЯ.РФ: сайт. – URL: <https://kulturologia.ru/blogs/020819/43808/> (дата обращения: 11.11.2022)

70. Шамшурина, Л. С. Использование изобразительных средств в решении творческих задач в пейзажной живописи / Л. С. Шамшурина // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-izobrazitelnyh-sredstv-v-reshenii-tvorcheskih-zadach-v-peyzazhnoy-zhivopisi>. – (дата обращения 30.10.2022) Текст: электронный

71. Шестун, Е. В. Православная педагогика / Е. В. Шестун. – Москва : Про-Пресс, 2001. - 576 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1. С. Ф. Щедрин, «Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова», 1796 г.

Рисунок 2. С. Ф. Щедрин, «Вид на Большую Невку и дачу Строгановых», 1804 г.

Рисунок 3. Ф. Я. Алексеев, «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости», 1794 г.

Рисунок 4. Ф. Я. Алексеев, «Красная площадь в Москве», 1801 г.

Рисунок 5. М. Н. Воробьев, «Восход солнца над Невой», 1830 г.

Рисунок 6. М. Н. Воробьев, «Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами на Неве ночью», 1835 г.

Рисунок 7. М. Н. Воробьев, «Дуб, раздробленный молнией. Аллегория на смерть жены художника», 1842 г

Рисунок 8. И. И. Айвазовский, «Неаполитанский залив в лунную ночь», 1842 г.

Рисунок 9. И. И. Айвазовский, «Девятый вал»,
1850 г.

Рисунок 10. И. И. Айвазовский,
«Спокойное море», 1863 г.

Рисунок 11. И. И. Айвазовский, «Черное
море», 1881 г.

Рисунок 12. И. И. Шишкин, «Рожь», 1878 г.

Рисунок 13. И. И. Шишкин, «Лесные дали»,
1884 г.

Рисунок 14. И. И. Шишкин, «Корабельная
роща», 1898 г.

Рисунок 15. А. К. Саврасов, «Сельский
вид», 1867 г.

Рисунок 16. А. К. Саврасов, «Проселок»,
1873 г.

Рисунок 17. А. К. Саврасов, «Грачи прилетели», 1871 г.

Рисунок 18. И. И. Левитан, «Над вечным покоем», 1894 г.

Рисунок 19. И. И. Левитан, «Тихая обитель», 1890 г.

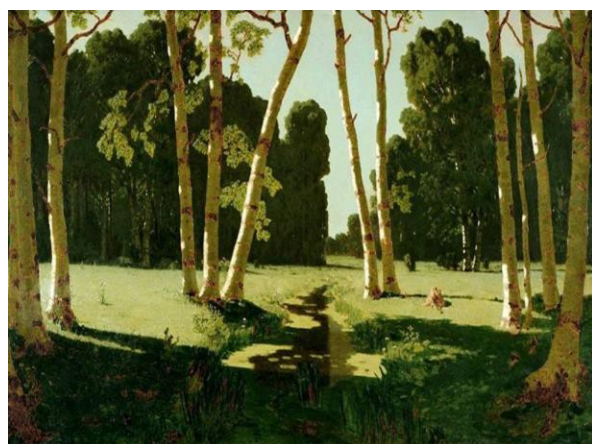

Рисунок 20. А. И. Куинджи, «Березовая роща», 1879 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1. А. К. Саврасов, «Осень», 1871 г.

Рисунок 2. А. К. Саврасов, «Осень. Деревушка у ручья», 1870-е.

Рисунок 3. И. И. Левитан, «Золотая осень», 1895 г.

Рисунок 4. И. И. Левитан, «Дубовая роща. Осень» 1880 г.

Рисунок 5. И. И. Левитан, «Осенний день.

Сокольники», 1879 г.

Рисунок 6. И. И. Шишкин, «Осень», 1892 г.

Рисунок 7. И. И. Шишкин, «Осень», 1894 г.

Рисунок 8. В. Д. Polenov, «Золотая осень», 1893 г.

Рисунок 9. В. Д. Поленов, «Осень в
Абрамцеве», 1890 г.

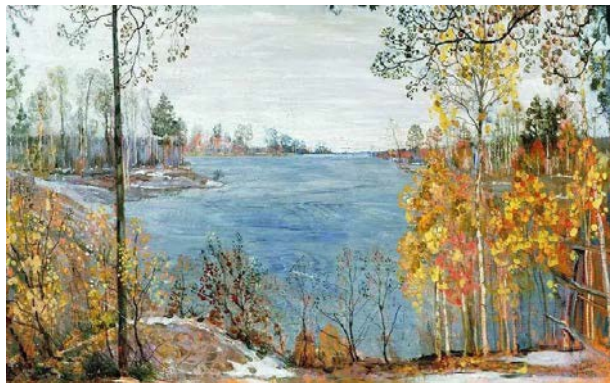

Рисунок 10. И. И. Бродский, «Поздняя
осень», 1907 г.

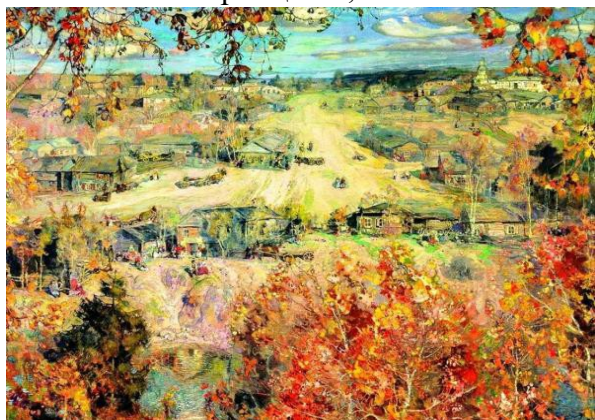

Рисунок 11. И. И. Бродский, «Золотая
осень», 1913

Рисунок 12. И. И. Бродский, «Опавшие
листья» 1915 г.

Рисунок 13. С. Ю. Жуковский, «Лесное озеро. Золотая осень. (Синяя вода)», 1912 г.

Рисунок 14. С. Ю. Жуковский, «Под вечер», 1910 г.

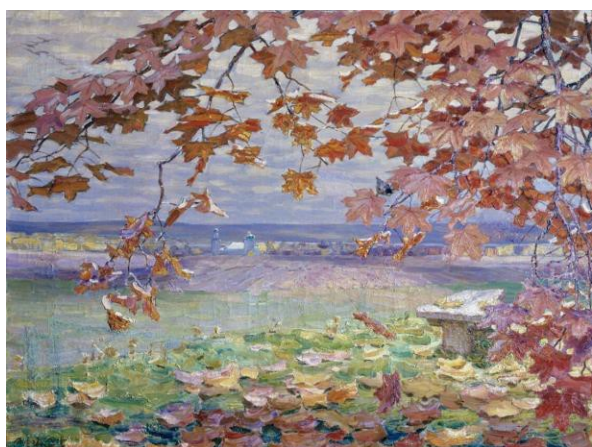

Рисунок 15. А. М. Васнецов, «Осенние листья», 1908 г.

Рисунок 16. Е. Е. Волков, «Болото осенью» 1871 г.

Рисунок 17. Г. Г. Мясоедов, «Осеннее утро», 1893 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис.1 Васильев Ф. А. «Вид на Волге.Барки», 1870 г.,

Рис.2 Н. Н. Дубовской «На Волге» 1892 г.,

Рис. 3 А.К. Саврасов «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода», 1871 г.

Рис.4 И.И.Левитан «Вечер. Золотой Плѣс» 1889 г.,

Рис.5 В.И.Овчинников «Вечер на Волге», 1975 г.,

Рис.6 Н.Н.Галахов «На Волге», 1994 г.,

Рис.7 В. Г.Гремитских. «Вечер. Жигули»
1947 г.,

Рис.8 С.И.Осипов «Воспоминание о
Васильсурске», 1959 г.,

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рис. 1. Перенос композиции на холст и нанесение подмалевка.

Рис.2. Нанесение первых красочных слоев.

Рис.3. Проработка деталей.

Рисунок 4. Прорисовка человеческих фигур.

Рисунок 5. Итоговая работа «Осень на Волге».

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рис. 1. Процесс урока по теме диплома «Родные просторы».

Рис.2. Помощь учителя во время урока.

Рис. 4. Итоговое завершение урока.

Рис.5. Гольник Соня «Волга в Жигулевске», 9 лет.

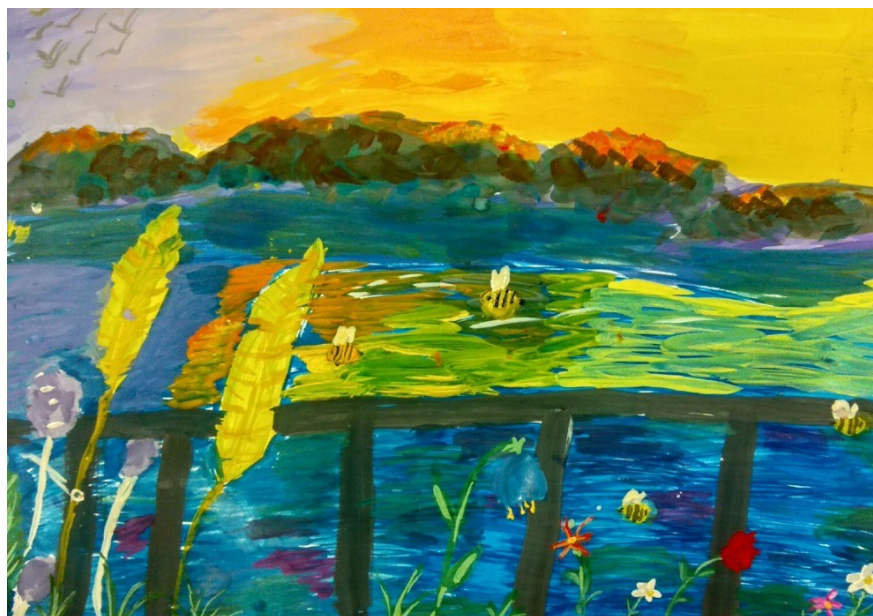

Рис.6. Аверина Маргарита «Вечер Волге», 9 лет.

Рис.7. Солдатова София «Волжская осень», 8 лет.

Рис.8. Процесс урока по теме диплома «Ветреный день».

Рисунок 9. Итоговое завершение урока.

Рис. 10 Королёва Василиса «Дождливая осень», 8 лет.

Рис. 11. Бобылёва Милена «Осенний день», 9 лет.