

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Преображенский кафедральный собор г. Тольятти», холст, масло.

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
Очной формы обучения
Грицай Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

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

(подпись)

Допустить к защите:
заведующий кафедрой
непрерывного образования и воспитания

(подпись)

Н.А. Матуняк
(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Тольятти
2025

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

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

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студентка Грицай Юлия Сергеевна

1. Тема: «Преображенский кафедральный собор г. Тольятти», холст, масло.
2. Срок сдачи законченной ВКР _____
3. Исходные данные: интернет-источники, научная и искусствоведческая литература, альбомы художников по теме ВКР. Рабочие программы под редакцией Б.М. Неменского. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1- 9 класс.
4. Содержание работы: Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы); Глава 1. Православная архитектура в русской живописи; 1.1 Архитектура в русской пейзажной живописи XIX-XX веков; 1.2 Православные храмы в русской живописи XIX века; Храмовая архитектура в живописи русских художников XXI века; Вывод по первой главе; Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы; 2.1 Обоснование выбора темы для ВКР; 2.2 Создание пейзажа в технике масляной живописи на тему «Преображенский кафедральный собор г. Тольятти»; 2.3 Разработка план-конспектов уроков на тему «Осенний пейзаж» для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования; Вывод по второй главе; заключение
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы художников-живописцев, работы учеников по разработанным план-конспектам уроков, планшеты, эскизы.
6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20 ____ г.

Научный руководитель _____

(подпись)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

А.В. Сорока
(И.О.Ф.)

Ю.С. Грицай
(И.О.Ф.)

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

Кафедра непрерывного образования и воспитания
секция изобразительного искусства и дизайна

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
непрерывного образования и
воспитания

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

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

на тему: «Преображенский кафедральный собор г. Тольятти», холст, масло.
студентки: Грицай Юлии Сергеевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнен ии	Подпись руководи теля
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников				
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры				
3.	Написание разделов ВКР				
	Введение				
	1 глава				
	2 глава				

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

Научный руководитель _____

(подпись)

А. В. Сорока

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

Ю.С. Грицай

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. Православная архитектура в русской живописи.....	8
1.1 Архитектура в русской пейзажной живописи XIX-XX веков	8
1.2 Православные храмы в русской живописи XIX века	12
1.3 Храмовая архитектура в живописи русских художников XXI века	15
Вывод по первой главе	17
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы.....	20
2.1 Обоснование выбора темы для выпускной квалификационной работы ...	20
2.2 Создание пейзажа в технике масляной живописи на тему «преображенский кафедральный собор г. тольятти»	22
2.3 Разработка план-конспектов уроков на тему «осенний пейзаж» для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования.....	24
Вывод по второй главе.....	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	35
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	41

ВВЕДЕНИЕ

Православные храмы занимают центральное место в русской культуре и архитектуре. Они являются не только местами поклонения, но и символами исторической и культурной идентичности русского народа. Изображение в живописи православной архитектуры позволяет понять эволюцию этих символов и их значение в различные исторические периоды.

В условиях современности интерес к православной культуре и традициям возрастает, так как они выступают как хранители национальной идентичности, предлагая глубокие исторические корни и связь с прошлым. Исследование особенностей изображения православных храмов в живописи может способствовать новым интерпретациям и переосмыслению духовного наследия в контексте современных работ художников.

Таким образом, исследование православных храмов в русской живописи актуально как с точки зрения сохранения культурного наследия, так и для понимания духовных и художественных традиций, которые формировали русскую идентичность на протяжении веков.

Объектом исследования является пейзажная живопись в России XIX-XXI веков.

Предметом исследования является храмовая архитектура в работах русских художников XIX-XXI веков.

Целью работы является создание пейзажа в технике масляной живописи на тему «Преображенский кафедральный собор г. Тольятти», и разработка план-конспектов уроков на тему «Осенний пейзаж» для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Исследовать особенности изображения храмовой архитектуры в живописи русских художников.

2. Собрать и структурировать теоретический и наглядный материал по теме исследования.
3. Выявить особенности композиции и техники пейзажа с храмовой архитектурой в живописи русских мастеров XIX-XXI вв.
4. Разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Осенний пейзаж» для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования.
5. Выполнить подготовительный материал к итоговой работе.
6. Провести уроки по теме ВКР с учениками изостудии.
7. Создать работу в технике масляной живописи на тему «Преображенский кафедральный собор г. Тольятти».

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

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

В первой главе приводится анализ особенностей изображения православной архитектуры в работах русских художников XIX-XXI веков.

Вторая глава представляет собой описание хода работы над творческой частью ВКР, и включает в себя: обоснование выбора темы, описание этапов создания работы на тему «Преображенский кафедральный собор г. Тольятти» в технике масляной живописи, а также разработку план-конспектов уроков на тему «Осенний пейзаж» для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования.

В приложении представлен иллюстративный материал: репродукции картин художников, этапы работы над творческой частью ВКР, а также план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Осенний пейзаж» для учащихся изостудии.

Творческая часть данного исследования состоит в написании осеннего пейзажа с Преображенским кафедральным собором г. Тольятти. Работа может

быть использована в качестве украшения интерьера, наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также как дидактический материал на уроках изобразительного искусства и источник для подготовки к лекциям по истории искусств.

Глава 1. Православная архитектура в русской живописи

1.1 Архитектура в русской пейзажной живописи XIX-XX веков

Православная архитектура занимает важное место в русской живописи, особенно в контексте пейзажного жанра. Архитектурные элементы православных храмов и соборов, такие как купола, кресты, арки и фасады, стали неотъемлемой частью русского художественного наследия. Рассмотрим основные аспекты влияния православной архитектуры на русскую живопись.

XIX век в России был временем значительных перемен: от крепостного права до революционных настроений. Это также время активного развития искусства, когда художники начали искать новые формы выражения и возможности для отражения реальности.

В русской пейзажной живописи XIX-XX веков архитектурные элементы играли важную роль и часто служили не только фоном, но и основным акцентом произведений.

К архитектурным элементам в пейзаже относятся:

Православные храмы. Они часто изображались в картинах, символизируя духовные ценности и культурные традиции русского народа. Золотые купола и православные кресты служили яркими акцентами в пейзажах.

Усадьбы и дворцы. Архитектура усадеб, построенных в разных стилях (классицизм, неоклассика, русский стиль), запечатлевалась в работах художников, подчеркивая связь человека с природой и его социальное положение. А также, она отражала жизнь аристократии и помещиков того времени.

Городские мотивы. В картинах изображались элементы городской архитектуры, такие как мосты, улицы и площади, что отражало изменения в городской жизни и культурной среде. Мосты символизируют связь человека с

природой и часто используются для создания композиционной структуры в пейзаже. Различные деревенские постройки - избы, амбары и другие элементы крестьянской архитектуры - подчеркивают простоту и красоту русской деревенской жизни. Работы Ильи Репина, Алексея Саврасова и других художников подчеркивают красоту архитектурного пейзажа в живописи.

Ярким направлением в русской живописи XIX века стал реализм. Такие художники, как А.К. Саврасов, И.Е. Репин и И.И. Шишкин, стремились к достоверному изображению, подчеркивая архитектурные детали, и их взаимодействие с природой.

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897) - один из первых русских художников, который стал акцентировать внимание на пейзаже, включая архитектурные элементы. Они появляются не как отдельный жанровый объект, а как средство создания атмосферы, исторического колорита, и глубины композиции. Архитектура в его картинах часто символизирует связь человека с природой, традициями и прошлым, передавая чувство ностальгии и духовности.

Так, на картине «Грачи прилетели» архитектурные объекты располагаются на среднем плане, создавая контраст с бурным, живописным простором неба и бескрайними полями (рисунок А.1). Такой приём усиливает эмоциональное воздействие картины: деревенские дома и церковь вызывают ассоциации с историческими корнями, спокойствием и уединением. Саврасов использует мягкие переходы цветов и приглушенные тона, чтобы архитектурные элементы не доминировали, а органично сливались с окружающей природой. Церковь в этой работе символизирует не только религиозное убежище, но и образ традиционной русской души, отраженный в гармонии с природой. По своему замыслу и исполнению, архитектурные элементы помогают сопоставить величие природы с человечностью, показывая как дома, церковь, и сельские постройки становятся свидетелями ушедших эпох и живым продолжением народной традиции.

Иван Иванович Шишкин (1832-1898), известный своими лесными пейзажами, также включал в свои работы архитектурные элементы. Даже если главное внимание уделено природе, в ряде картин присутствуют детали, относящиеся к народной архитектуре.

В его работе «У монастыря» элементы православной архитектуры структурируют композицию - задают масштаб и создают контраст между природными формами и человеческим бытом (рисунок А.2). В его работах, где доминирует природа, мелкие архитектурные детали напоминают зрителю о тесной связи людей с окружающей средой и подчеркивают культурно-историческую преемственность.

В ещё одной работе художника – «В Крыму. Монастырь Козьмы и Дамиана под Чатырдагом» - можно наблюдать "архитектурную" организацию композиции: правильно выстроенные линии горизонта, естественная "строительная" линия деревьев, которые напоминают колонны, создающие впечатление свода или арки (рисунок А.3). Таким образом, архитектура, как бы "выстроенная" природой или отраженная в малых бытовых постройках, становится органичным элементом художественного замысла Шишкина.

Также, невозможно не упомянуть Илью Ефимовича Репина (1844-1930) - хотя он более известен как жанровый художник, его пейзажи также содержат архитектурные элементы, которые подчеркивали атмосферу и культурный контекст. Репин уделял внимание деталям: форма окон, арки, купола и другие декоративные элементы - всё это отражало архитектурное наследие России. Архитектура на его полотне «Вид села Варварина» помогает не только создать реалистичный фон, но и усилить эмоциональное содержание произведения (рисунок А.4). Угнетающее грозное небо и мрачная опушка леса подчеркивает драматизм в работе, и выделяет белоснежный храм на фоне, усиливая его духовную значимость и важность для простого народа.

В живописи начала XX века, в России активно развивалось новое направление - импрессионизм. Художники этого направления, такие как

Константин Коровин и Борис Кустодиев, использовали архитектурные элементы для передачи времени, места и настроения.

Константин Алексеевич Коровин (1861-1939) - яркий представитель импрессионизма. Он использовал архитектурные формы для передачи света и цвета, что придавало его работам динамичность и эмоциональность. В его городском пейзаже «Москворецкий мост», посвященный старой Москве, можно увидеть живописное отображение архитектурных деталей: изящных арок, старинных кирпичных домов, церковных куполов и мостовых (рисунок А.5). Константин Коровин создаёт особую атмосферу: здания и улочки передаются с чувствами, характерными для того времени, что помогает зрителю почувствовать дух той эпохи.

Художник Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) также творил в начале XX века, когда Россия активно переживала смену традиционного быта и реформы. Картины художника часто содержат жанровые сюжеты, где архитектура - не просто фон, а равноправный участник композиции, помогающий передать настроение эпохи. В его работе «Масленица», можно увидеть детально прорисованные фасады старинных домов, свойственные для купеческой застройки, и передающие дух времени и характер городской жизни (рисунок А.6). Сезонный пейзаж с праздничным сюжетом, и с элементами городской и церковной архитектуры, создает ощущение сопричастности к традиционному русскому духу.

В конце XIX - начале XX века архитектура модерна, с её плавными линиями и декоративными элементами, также нашла отражение в живописи, создавая уникальные композиции. Модернистские художники стремились к чистоте форм и функциональности. Архитектура становится более абстрактной и геометрической. Работы художников отражают влияние модернизма, где архитектурные элементы используются для создания гармоничных и простых форм.

Некоторые приёмы модернизма можно наблюдать у Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017). На картине «Вечная Россия», он передаёт образ

православных храмов, подчеркивая их значение как символы духовного возрождения (рисунок А.7). Старинные храмы, крепости и дворцы - подчеркивают величие и традиции русского народа. Их изображение на фоне огромного количества лиц, узнаваемых русским народом, символизируют связь с историческим прошлым и религиозными традициями.

Архитектура в русской пейзажной живописи XIX-XX веков является неотъемлемой частью художественного языка, позволяя художникам передавать идеи, эмоции и культурный контекст. Архитектурные элементы помогают создать глубину и многослойность произведений, отражая как социальные, так и личные аспекты жизни. Они не только дополняли пейзажи, но и служили средством выражения культурной идентичности, духовности и социальной жизни России. Они помогали художникам передать атмосферу и настроение своих произведений, создавая уникальные визуальные образы.

1.2 Православные храмы в русской живописи XIX века

Изображение храмов традиционно для русской живописи XIX века: многие известные художники представили своё видение «дома Божьего».

Проведя визуальное исследование в искусстве XIX века, можно сделать вывод, что религиозные мотивы не потеряли свою актуальность в живописи русских художников. Они нашли своё проявление в пейзажной и жанровой живописи.

Проанализируем работу Фёдора Яковлевича Алексеева «Соборная площадь в Московском кремле» (рисунок А.8). Алексеев изображает на своей картине Соборную площадь - один из самых древних ансамблей кремля, имеющий уникальный облик. Слева в композиции находится здание Грановитой палаты с красным крыльцом, а с правой стороны - фрагмент Архангельского собора. По центру располагается сама площадь с оживленной

толпой людей. Позади площади изображён главный храм в московском государстве - Успенский собор. Правее, в работе расположен комплекс колокольни Ивана Великого, который уравнивает композицию всей картины. Изображая соборы, колокольни, фасады зданий и многие другие элементы православной архитектуры - художник передаёт атмосферу святости, транслируя историко-культурные и духовные мотивы. Через игру света и тени, он подчеркивает духовное значение соборов в жизни простого народа. Величественные строения становятся метафорой надежды и преемственности православной веры.

Никанор Григорьевич Чернецов, как художник, уделявший внимание традиционным мотивам, в своих работах часто обращался к образам православного храма, объединяя пейзаж с религиозным символом. В его работе «Вид уездного города Костромской губернии Юрьевца-Повольского» храмы расположены на фоне рассветного неба. Купола отражают первые лучи солнца (рисунок А.9). Чернецов выделяет архитектурные элементы, при помощи света и тени. В композиции, храмы являются центром религиозного обряда - изображенные горожане молятся и совершают крестный ход. В картине Никанора Григорьевича внимание сосредоточено на эмоциональном настрое: торжественность момента, игра световых эффектов вокруг силуэта храмов. Его работа передаёт не только архитектурную красоту, но и духовную атмосферу провинциального уголка России.

Алексей Петрович Боголюбов, известен как пейзажист, который в своих работах часто уделял внимание архитектурным деталям. В его картинах можно встретить образы традиционных русских построек, среди которых нередко бывают церкви, монастыри, соборы с характерными куполами, колокольнями и декоративными элементами православной архитектуры.

Картина «Крестный ход в Ярославле» с изображением церковного ансамбля на фоне ясного неба - демонстрирует, как художник сочетает архитектурную форму с живописной природой и спокойной Волгой (рисунок А.10). Яркий дневной свет придаёт работе атмосферу духовности и

просветления. Изучая творчество Алексея Боголюбова, можно отметить, что православные храмы занимают важное место в его пейзажах, позволяя зрителю прочувствовать глубину исторических и культурных традиций России.

Исаак Ильич Левитан знаменит прежде всего своими пейзажами, где природа и архитектурные элементы органично переплетаются. Его полотно «Над вечным покоем», Левитан написано в спокойных тонах (рисунок А.11). Облачное небо и водная гладь занимают большую часть работы, а храм и прилегающее к нему кладбище, располагаются в нижней части. Стоит отметить достаточно необычный ракурс, превращающий пейзаж в нечто возвышенное, устремляя взгляд зрителя вдаль. Именно эта мысль объясняет название картины. Также, под вечным покоем, Исаак Левитан подразумевает не только спокойную природу и атмосферу, но и кладбище у храма, так как вечного покоя православные желают умершим.

В пейзаже «Тихая обитель» православная архитектура - монастырь, играет главную роль (рисунок А.12). Именно комплекс храмовых построек привносит в работу спокойное настроение, и создает ощущение защиты и обжитости местности. Именно религия давала русскому человеку XIX века надежду на лучшее будущее, а также спокойствие. Благодаря композиции картины, в которой верхушки храмов изображены на фоне закатного неба, отражающегося в реке, создаётся ощущение, будто постройки парят над горизонтом. Находящиеся над мирской суетой, их соединяет мост, раскинувшийся над рекой. Используя образы православных храмов как знак духовного единения человека с вечными, непреходящими ценностями, Левитан также демонстрирует его умение находить гармонию между природой и архитектурой.

Развитие страны сквозь исторические особенности, и возвращение христианских ценностей - преобразовались в новое композиционное решение изображения храмовых построек. Православные храмы на фоне переходящего состояния природы, как и сама Россия того времени, возвращала русского человека к Богу.

1.3 Храмовая архитектура в живописи русских художников XXI века

В рамках исследования, было рассмотрено творчество тольяттинских художников нашего времени, изображавших храмы и монастыри Самарской области.

Один из таких художников — Дмитрий Анчуков. Он преподаёт в Поволжской академии имени Святителя Алексия. Дмитрий Анчуков пишет картины в реалистическом стиле. Его работы многогранны, и показывают красоту и гармонию православной архитектуры.

Художник создаёт картины разных размеров и форматов. На них он изображает храмы и монастыри Сызрани, Тольятти, а также села Винновки. На одной из своих работ Дмитрий Анчуков изобразил Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь (рисунок А.13) Это место связано с историей села Винновки. В 1770-е годы там построили церковь Казанской иконы Божией Матери. В 1930 году её закрыли. В 2003 году начались работы по восстановлению храма. Через два года монастырь получил архиерейский статус.

Не менее интересно художник изобразил храмы Сызрани (рисунок А.14). Он написал их с видом с воду. На картинах можно увидеть старые пристани, обветшалые, но красивые деревянные дома, и каменные здания с облупившейся штукатуркой, над которыми возвышаются Ильинская церковь, кафедральный собор Сызрани и Спасская башня.

Ещё одна работа Дмитрия Анчукова — «Храм Православной классической гимназии». Это зимний пейзаж, на котором изображён тольяттинский храм во имя всех святых, в земле русской просиявших. Работа выполнена в ограниченной цветовой гамме, чтобы создать ощущение солнечного морозного дня.

Другая работа — «На лесах» (рисунок А.15). На ней изображены отделочные работы тольяттинского храма в честь Покрова Пресвятой

Богородицы. Картина построена на контрастах синего и терракотового цветов. В центре картины — молодой строитель, стоящий на лесах.

В среде художников Тольятти, обращающихся в своём творчестве к теме православия, выделяется Юлия Маслова. Несмотря на то, что она представляет реалистическое направление в живописи, её работы также включают графику и иллюстрацию.

Юлии Масловой принадлежат несколько серий акварельных работ, которые в полной мере отражают храмовую архитектуру современного Тольятти. В 2016 году она создала серию акварелей, включающую изображения храмов во имя святых благоверных Петра и Февронии Муромских (рисунок А.16), благоверного князя Александра Невского и в честь Покрова Пресвятой Богородицы (рисунок А.17). Эти храмы изображены на фоне зимнего пейзажа. В этой серии храмы становятся главными персонажами, украшая монотонный городской пейзаж.

Еще одним современным художником, который пишет пейзажи с православными храмами, является Денис Елисеенко. Он является талантливым художником, который успешно раскрывает тему православной культуры в своем творчестве. Он преподает в Гуманитарном колледже города Тольятти.

Денис Елисеенко охватывает множество тем в своем искусстве, но особенно его увлекает тема семьи. Его работы также раскрывают красоту архитектурных святынь православия в Самарском крае.

На картине «Вечер. Кашпир» изображен Кашпирский Благовещенский монастырь, древнейшим сооружением которого является храм Благовещения Пресвятой Богородицы, возведенный в 1728 году (рисунок А.18). Кашпирский монастырь расположен в живописном месте, на холме у Волги. Художнику удалось мастерски передать всю красоту этого места на своей картине: на ней изображен знойный летний день, а монастырский комплекс окружен зелеными холмами и бесконечной гладью Волги.

Также, одним из современных художников является Игорь Геннадиевич Панов. В 1993 году он впервые показал свои работы публике, открыв двери в

мир искусства. Его творчество стало заметным явлением на региональных, международных и всероссийских выставках, где каждый элемент его работ говорил сам за себя.

Пленэр - это то, что по-настоящему увлекает Игоря Панова. Вдали от шума и суеты городской жизни, среди широких просторов природы, под ласковыми лучами солнца или в таинственном полумраке заката художник находил источник своего вдохновения. Так, была написана его работа «Сиреневая аллея», напротив Преображенского кафедрального собора (рисунок А.19)

Игорь Панов - настоящий исследователь мира. Его творческие поездки всегда были успешными, и в результате каждой из них, были написаны большие картины и множество набросков. Каждый уголок земли, который он посещал, становился источником вдохновения для его творчества, превращаясь в настоящие шедевры. В одной из таких поездок была создана картина «Суздаль» (рисунок А.20).

Вывод по первой главе

На протяжении веков художники посвящали свое искусство религии. Отобразив строительство храмов, художники увековечивали быт наших предков. Особенно это актуально сейчас, когда многие храмы были разрушены, их восстановление было возможно благодаря картинам художников. Так как храмы строились на пожертвования, они считаются общенациональным, народным достоянием. Существует множество картин, где храм является главным, самостоятельным элементом, где по картине можно определить стиль, состояние храма, что имеет не только художественное, но и историческое значение.

По внешнему виду храма, можно определить, каких святых люди того времени почитали или историческое событие, ставшее основополагающим, для строительства рассматриваемого храма или часовни. По молитвам святых, которым строили предки наши храмы, увековеченные в картинах художников, возрождается и вера православная в современной России

Православная архитектура занимает важное место в русской живописи, выступая не только как объект изображения, но и как символ духовности и национальной идентичности. В картинах русских художников XIX и XX веков храмы часто становятся центральным элементом композиции, что подчеркивает их значимость в культурной и религиозной жизни общества.

Важно отметить, что в России между церковным и религиозным искусством главные границы были проведены в сферах художественного языка и экзистенциального понимания священных образов. Это утверждение акцентирует внимание на том, что восприятие храмов в живописи связано не только с их архитектурными особенностями, но и с глубиной символического значения, которое они несут. Таким образом, храмы в русской живописи становятся не просто архитектурными объектами, а важными носителями культурных и духовных идей.

В пейзажной живописи XIX века архитектурные элементы храмов, такие как купола, кресты и фасады, использовались художниками для создания акцентов и передачи духовной атмосферы. Эти элементы не только подчеркивали красоту природы, но и символизировали связь человека с божественным. Таким образом, архитектурные детали обогащали визуальный ряд и служили средством передачи глубоких духовных смыслов.

Православные храмы оказали значительное влияние на развитие художественного стиля XIX века. Их изображение в пейзажах способствовало созданию уникальных композиций, где архитектура гармонично сочеталась с природой, а также формировало эстетические предпочтения зрителей.

В XXI веке художники продолжают обращаться к теме православной архитектуры, используя современные техники и материалы. Это позволяет не

только сохранить культурное наследие, но и переосмыслить его в контексте современных художественных тенденций.

Сравнивая изображения храмов в XIX и XXI веках, можно отметить, что в XIX веке акцент делался на детализации и гармонии с природой, тогда как современные художники стремятся передать эмоциональную составляющую и символизм архитектуры.

Православная архитектура является важным элементом культурного наследия России. Её изображение в живописи способствует сохранению и популяризации духовных и исторических ценностей, а также формированию национального самосознания.

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

2.1 Обоснование выбора темы для выпускной квалификационной работы

Выбор данной темы выпускной квалификационной работы был обусловлен следующими причинами. В первую очередь, причиной стал интерес к живописи русских художников, которые изображали православные храмы в своём творчестве. Эта величественная монументальная архитектура всегда цепляла взгляд среди других городских построек. Благодаря обучению в Поволжской академии образования и искусств, появилась возможность изучить и познакомиться с произведениями многих художников, изображавших храмовую архитектуру, а также написать подобные работы, в рамках пленэрной практики.

Выбор пал на Преображенский кафедральный собор, построенный в 2002 году, как на самую знаковую и масштабную постройку, среди всех храмов нашего города. Он стал важнейшим религиозным объектом Тольятти, и ознаменовал новый этап духовного возрождения города, после сложного исторического периода. Освящение собора Патриархом Московским и всея Руси Алексием II подчеркнуло его значимость не только для Тольятти, но и для всей страны.

Архитектурный облик здания также привлекает внимание благодаря гармоничному сочетанию традиционного русского стиля и элементов византийской культуры. Огромный белоснежный храм, окружённый парком, возвышается на 62 метра по центральному куполу, что делает его одним из самых высоких зданий в городе и придаёт ему монументальность.

Православный храм всегда имел особое значение на картинах русских художников. Помимо его символического образа, в работах художников

присутствует историческая ценность русской православной архитектуры - можно увидеть строения, которых уже давно нет. В каждой работе прослеживается индивидуальность художника и его характер, а также особенности архитектуры этого времени.

Одним из факторов выбранной темы, стала личная заинтересованность в создании живописной работы. Масляная живопись открывает уникальные возможности для передачи богатства архитектурных деталей и атмосферы собора. Эта техника способствует созданию глубоких цветовых акцентов и текстур, что делает изображение собора реалистичным и выразительным. Живопись маслом позволяет добиться разнообразного характера исполнения, что делает её особенно привлекательной для художников.

На протяжении всего обучения в академии, вместе с преподавателями осуществлялась пленэрная деятельность, где делались зарисовки храмов Самарской области, в частности - города Тольятти. В работах старались передать красоту архитектуры и окружающей местности.

Выбор времени года также не случаен. Осень позволяет раскрыть все краски природной среды, которая находится непосредственно вокруг Преображенского кафедрального собора. При наблюдении за тем, как меняется состояние природы, ее цвета, и окружение - появляется вдохновение и желание запечатлеть этот момент. Невозможно недооценить актуальность рисования природы в наши дни, так как она развивает эстетические и нравственные качества у детей, учит видеть красоту в окружающем мире, ценить природу, смотреть на мир более творчески, и духовно.

Таким образом, выбор темы выпускной квалификационной работы обусловлен интересом к творчеству русских художников XIX-XXI веков, индивидуальной заинтересованностью к Тольяттинской православной архитектуре, культурной значимостью Преображенского собора, а также стремление использовать возможности данной темы в педагогической практике на уроках изобразительного искусства

В конечном итоге, была создана работа на холсте, выполненная в технике масляной живописи.

Именно эта техника способна достичь максимальной реалистичности в пейзаже, и обладает множеством преимуществ, для художников любого уровня. Масляные краски имеют насыщенные цвета, которые можно легко смешивать, и получать огромное многообразие цветов и оттенков. Благодаря этому свойству, художники могут писать свои работы в абсолютно разных стилях и жанрах - начиная от нежных и легких цветочных натюрмортов, и заканчивая серьёзными историческими и бытовыми сюжетами.

Помимо этого, масляные краски славятся своей долговечностью, благодаря чему, в наши дни мы имеем такое огромное количество произведений искусств.

Также, они имеют свойство медленно высыхать, что позволяет вносить правки в ещё не законченную работу. Это же свойство значительно экономит расход краски, позволяя её долгое время не обновлять на палитре - можно писать картину в несколько подходов.

Выбирая живопись маслом, художники открывают для себя множество возможностей для самовыражения и творчества. Имея множество преимуществ, масляные краски до сих пор остаются самым популярным и надёжным выбором среди большинства художников.

2.2 Создание пейзажа в технике масляной живописи на тему «Преображенский кафедральный собор г. Тольятти»

Первым этапом в работе над художественной частью диплома, после утверждения темы с научным руководителем, стал поиск ракурса и конечного варианта композиции. Были выполнены цветовые эскизы Преображенского кафедрального собора с разных сторон, а также фотографии с деталями и

природными элементами в окружающей его среде (рисунок Б.1-Б.3). После утверждения мотива, был поиск освещения и состояния. В итоге было выбрано теплое солнечное освещение, и ясная погода, с частичной облачностью.

После утверждения идеи, стояла задача перенести эскиз на большой формат, для дальнейших правок. В результате, полноформатный эскиз можно было переносить на холст. Для итоговой работы был приобретен холст, размером 100х80 см.

После переноса эскиза на холст через копировальную бумагу, были внесены правки и более детально прорисованы мелкие детали храма, силуэты веток, деревьев, и намечены облака (рисунок Б.4-Б.5).

Для выполнения работы, в качестве основных цветов были взяты следующие масляные краски: для неба и облаков - ультрамарин, голубая; для храма и куполов - белила титановые, желтый индийский, умбра жженая; для деревьев - карминовая, охра золотистая, зеленый оливковый, и многие другие. Также, благодаря солнечному освещению в работе, в участки со светом добавлялись теплые оттенки, в тени же, наоборот, холодные.

Следующим этапом работы стал подмалевок (рисунок Б.6-Б.7). В него я закладывала локальные цвета, в соответствии с цветным эскизом, уделяя особое внимание к световым и тоновым отношениям. Масляные краски сильно разбавлялись, и были нанесены тонкими слоями, сильно не перекрывая намеченный эскиз.

После этапа с подмалевком, была начата проработка всех элементов картины (рисунок Б.8). Тщательно прописывались детали собора и купола. Не менее важно было правильно передать свет и тени как на соборе, так и на листве деревьев, дорожках парка, и других элементах. Каждый элемент работы имеет свою фактуру, и был прописан подходящими для этого кистями.

Все этапы и процесс работы отслеживались преподавателями кафедры. Правки и дополнения вносились своевременно, по ходу работы.

В дальнейшем, было принято решение дополнить композицию фигурами людей, находящихся в парке перед собором. Ветви кленов, выходящие за

пределы привычного ракурса, а также облака - по своей композиции сводятся к собору, позволяя направить взгляд зрителя на него. Белоснежный собор словно светится среди окружающей его природной среды и неба, которое занимает наибольшее место в работе. Фигуры людей кажутся совсем небольшими на фоне монументального строения. Они неторопливо прогуливаются по парковым улочкам, любуясь осенней природой.

В процессе выполнения творческой части выпускной квалификационной работы получилось по максимуму показать свои знания, умения и навыки, приобретенные за годы обучения в Академии, а также проявить творческие способности. Полученный практический опыт может быть полезен как в творческой деятельности, так и в педагогической.

2.3 Разработка план-конспектов уроков на тему «Осенний пейзаж» для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования

Методологическая часть данной выпускной квалификационной работы состоит из разработанных план-конспектов уроков по теме рисования осеннего пейзажа. Уроки были проведены в рамках производственной практики, в «Православной классической гимназии во имя всех русских святых».

Разработка уроков на темы: «Осенний пейзаж» и «Осенний пейзаж с православным храмом», для учащихся 7-10 лет в системе дополнительного образования имеет цель развития творческих способностей и восприятия окружающего мира через искусство и навыки работы с гуашевыми красками. Эти занятия способствуют формированию у младших школьников умения видеть и предавать красоту природы в осенний период, что важно для их эстетического воспитания и общего развития. Основными задачами разработки уроков являются: обучение базовым техникам работы с гуашью, развитие наблюдательности и внимания к деталям, а также формирование у учащихся

навыков композиции и использование цветовой палитры для передачи настроения осеннего пейзажа. Кроме того, уроки направлены на развитие у детей умения выражать свои эмоции и мысли через художественное творчество.

В средней общеобразовательной и художественной школе тема осеннего пейзажа является важной для изучения детьми. Ее проходят во 2 классе в общеобразовательной школе по рабочей программе Б.М. Неменского - «Изобразительное искусство и художественный труд», составленной по ФГОС [30], а также по программе В.С. Кузина. Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту в общей образовательной школе предмет «Изобразительное искусство» призван формировать основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира, а так же воспитывать уважение к истории и культуре своего Отечества, выраженной в архитектуре и изобразительном искусстве.

Преподавание для детей младшего школьного возраста требует учёта их психологических и физиологических особенностей. В этом возрасте дети обладают высокой восприимчивостью к новым знаниям, однако их внимание быстро рассеивается, что требует использования разнообразных методик для поддержания интереса. Методика преподавания должна включать в себя сочетание теоретических и практических занятий. Теория помогает понять детям основы искусства, а практика даёт возможность применить полученные знания на практике, что способствует лучшему усвоению материала. Особое внимание уделяется наглядности. Использование примеров готовых работ, демонстрация техник, и методов работы с гуашевыми красками вдохновляют детей, и помогают им лучше понять процесс создания художественного произведения.

Первое занятие на тему «Осенний пейзаж», представляло собой урок, направленный на изучение теории и практики, а также создание собственного пейзажа, по примерам работ русских художников XIX-XX веков (Приложение

Г). На занятии присутствовала младшая группа «Изостудии», состоящая из 3-х человек. В данной группе учатся дети из 1-х и 2-х классов (7-8 лет).

Изучение темы «Осенний пейзаж» способствует развитию у детей наблюдательности и внимательности к деталям, таким как - структура деревьев, особенности листьев и игра светотени. Это формирует у них художественный взгляд на мир. Таким образом, как и в искусстве, внимание к нюансам природы обогащает восприятие, и создаёт более глубокую связь с окружающим миром.

Теоретическая часть урока начинается с введения в тему и обсуждения с детьми образов осеннего пейзажа. Преподаватель демонстрирует примеры работ известных художников и объясняет, как они передавали атмосферу осени через свет и текстуру. На пример различий в образах осени на полотнах живописцев, учащимся предлагалось сложить своё собственное представление о данном времени года, его влиянии на жизнь, и творчество [1].

Затем следует практическая часть, где дети под руководством преподавателя создают свои работы. Перед ними стояла задача в выразительной передачи атмосферы осени, её колорита и настроения. Учитель дает подсказки, как смешивать нужные цвета, и создавать разные текстуры, путём использования разных кистей и мазков. На протяжении всей работы, ребята обращались к примерам русской пейзажной живописи. Каждый из учеников решал композиционные задачи, передачу осеннего колорита, и вместе с этим прорабатывал детали в своем пейзаже. По итогу занятия, у детей получились яркие и живописные работы, отражающие любовь детей к природе и данному времени года.

Занятие по теме «Осенний пейзаж с православным храмом» в технике «монотипия» представляло собой обращение к теме изображения храма в природной среде (Приложение Г). На занятии присутствовала старшая группа «Изостудии», состоящая из 5 человек. В данной группе учатся дети из 3-х и 4-х классов (9-10 лет). Детям предлагалось изобразить осенний пейзаж с декоративными элементами, включая туда православную архитектуру. Благодаря новой для них технике, они могли упростить форму деревьев и

кустов, делая их более обобщенными, но не менее интересными и необычными. Для наглядности, был приведен иллюстративный материал, с примерами декоративных осенних пейзажей в данной технике.

Было принято решение делать осенний пейзаж с храмом, на берегу реки, для создания интересной композиции, благодаря необычной технике. Сначала дети делили лист пополам, и создавали свою работу на одной стороне. Затем происходила заливка гуашевыми красками. Не давая краске высохнуть, лист бумаги складывался пополам - отпечаток на другой стороне создавал зеркальное отражение в реке. После высыхания созданного оттиска, производились доработки в обеих половинах пейзажа - сверху уточнялись детали храма, а снизу более расплывчатые силуэты и волны, создавая отражение в реке. Благодаря монотипии, деревья в таком осеннем пейзаже выглядели нестандартно и необычно, появился эффект декоративности. Ученики были рады знакомству с новой для них техникой, и смогли проявить креативность в выполнении работ по данной теме. Данное занятие помогло развить у детей креативное и нестандартное мышление, а также сделать первые шаги в декоративности и стилизации своих работ.

В результате проведенных уроков, дети освоили базовые навыки работы с гуашевыми красками, научились передавать настроение и атмосферу осеннего пейзажа через цвет, композицию и текстуры. Оценка результатов проводилась на основе анализа работ учащихся, их участия в обсуждениях и прогресса в освоении художественных техник. Основное внимание было уделено не только техническим аспектам, но и творческому подходу каждого ребёнка.

Исходя из этого, были выведены следующие критерии оценки учебно-творческих работ обучающихся:

«5» (отлично):

Ученик хорошо владеет основными приемами рисования гуашью. Самостоятельно выполняет задания по теме урока, работа выполнена аккуратно, грамотно переданы пропорции изображаемого объекта, грамотно проделана работа с колоритом изображения;

«4» (хорошо):

Ученик владеет основными приемами рисования гуашью; работа выполнена с незначительной помощью учителя, работа выполнена достаточно аккуратно, имеются небольшие ошибки по пропорциям изображаемых объектов, колориту и т.д.

«3» (удовлетворительно):

У ученика достаточный низкий уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью преподавателя, неаккуратно, имеются значительные ошибки в передаче пропорций, колориту и т.д.

«2» (плохо):

Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: ученик плохо владеет основными приёмами рисования гуашью, не может самостоятельно выполнить творческие задания по теме занятия, работа выполнена крайне небрежно.

По завершению уроков, работы учеников оценивались в соответствии с поставленными целями и задачами урока.

Ученики 1-2 классов (7-8 лет), младшая группа «Изостудии»

Урок №1 «Осенний пейзаж»

Цель урока: Познакомить учащихся с особенностями осеннего пейзажа, развить навыки наблюдения и передачи природных цветов и форм через живопись.

Задачи:

1. Изучить основные характеристики осеннего пейзажа.
2. Познакомить с различными техниками и материалами для создания пейзажа.
3. Научить учащихся передавать настроение осени в своих работах.

Елена М. (рисунок В.1) на рисунке изобразила осеннюю природу. На переднем плане мы видим березовую рощу, и яркий осенний ковер из листьев. Работа выполнена ученицей характерными гуашевыми мазками, и показывает яркость осеннего леса. Кроме того, видно, что ученица постаралась передать

атмосферу осени как можно точнее. Итоговая работа выполнена качественно и заслуживает отметки «отлично».

Анастасия К. (рисунок В.2) использовала яркие и насыщенные цвета, чтобы передать атмосферу этого времени года. На переднем плане мы видим холмы, окрашенные в разные оттенки жёлтого, оранжевого, и красного. Вдалеке виднеются холмы, покрытые лесом. Можно предположить, что ученица хотела передать на рисунке переход от лета к осени. В целом, рисунок ученицы производит приятное впечатление. Он выполнен аккуратно и тщательно, что говорит об усидчивости. Работа выполнена грамотно, и заслуживает оценки «отлично».

Матвей Ц. (рисунок В.3) цветовую гамму рисунка сделал довольно яркой, однако, присутствует незаконченность неба в работе. Ученик использовал необычный стилистический подход при выполнении задания. В рисунке использованы четкие прямоугольные мазки, что добавляет работе некую стилистику мозаики. В общем, работа выполнена грамотно, но присутствуют недочеты, поэтому ученик заслуживает отметки «хорошо».

Ученики 3-4 классов (9-10 лет), старшая группа «Изостудии»

Урок №2 «Осенний пейзаж с православным храмом» в технике монотипия

Цель урока: Познакомить учащихся с техникой монотипии и научить их создавать пейзаж с изображением православного храма.

Задачи:

1. Объяснить основные принципы техники монотипии.
2. Научить учащихся передавать особенности архитектуры православного храма в пейзаже.
3. Развить навыки композиции и цветового решения.

Екатерина Б. (рисунок В.4). В качестве объекта, выбранного для выполнения работы, ученица выбрала Храм Покрова на Нерли, точно передала пропорции изображаемого храма и с особым вниманием отнеслась ко всем архитектурным элементам здания. Стилистика работы ученицы отличается

крайней аккуратностью и детализацией изображения. Работа выполнена мягкими заливками, с плавными цветовыми переходами. На работе хорошо чувствуется объем. На мой взгляд, работа ученицы бесспорно заслуживает отметки «отлично». Можно отметить усидчивость девочки, и увлеченность, с которой она подошла к заданию. Работа выполнена качественно и аккуратно, с особым вниманием к деталям.

Мария К. (рисунок В.5) в качестве объекта для выполнения работы также выбрала Храм Покрова на Нерли. Выполняя работу над рисунком в материале, ученица максимально достоверно старалась передать колорит изображения. Работа ученицы заслуживает отметки «отлично». Работа выполнена качественно, и соблюдены все технические задачи.

Анна Р. (рисунок В.6) пропорции храма передала верно. Композиция также грамотно размещена в листе. Цветовая стилистика работы спокойная и естественная. Анна подошла к выполнению рисунка с большой сосредоточенностью и вниманием к деталям. Работа выполнена очень аккуратно и заслуживает отличной оценки.

Анализируя творческие работы учеников по итогам проведенных занятий, можно утверждать, что все ученики справились с поставленными перед ними задачами и продемонстрировали высокий уровень своих творческих способностей и навыков владения материалами. Каждый из учеников старался максимально грамотно и качественно выполнить поставленное задание.

Обращение к теме осеннего пейзажа позволяет ученикам проникнуться в атмосферу природы в это время года, её преобразению и ярким краскам, благодаря которым получаются неповторимые работы. Всё это способствует развитию эстетических, а также нравственных и духовных сторон личности.

Вывод по второй главе

Во второй главе выпускной квалификационной работы была рассмотрена тема разработки и реализации планов-конспектов уроков для учащихся 7-10 лет на тему «Осенний пейзаж». Были определены цели и задачи, методические основы преподавания для данной возрастной категории, а также особенности темы осеннего пейзажа. Практическая часть включала разработку плана-конспекта и анализ ожидаемых результатов.

Выбранная тема актуальна, поскольку осенний пейзаж открывает широкие возможности для развития творческих способностей детей. Живопись не только позволяет учащимся освоить технику работы с красками, но и учит их передавать атмосферу и детали. Ученики, начинающие изучение живописи, должны хорошо понимать её исключительные возможности, что способствует углублению их художественных навыков.

Методика разработки уроков, представленная в главе, основывается на сочетании теоретических и практических занятий. Это обеспечивает более полное усвоение материала детьми младшего школьного возраста. Использование наглядных примеров и пошаговых инструкций способствует лучшему пониманию и закреплению знаний.

Практическое применение живописи гуашью продемонстрировало её эффективность в передаче текстур и цветовых нюансов осеннего пейзажа. Учащиеся освоили основы техники и развили навыки работы с красками, что подтверждает целесообразность использования данной методики в образовательной практике. Для выполнения заданий в технике работы с гуашью, важно знать не только материалы, такие как кисти и бумага, но и учитывать требования к условиям работы.

Вторая глава подчеркнула значимость интеграции теории и практики в образовательный процесс. Разработка планов-конспектов уроков и применение техники работы с гуашью, открывают новые перспективы для развития

творческих способностей учащихся и углубления их знаний в области живописи и архитектуры. В процессе обучения основам живописи в художественных школах, колледжах и ВУЗах, предусмотрена программа освоения технологии живописи гуашевыми красками, что является ключевым аспектом подготовки учащихся и будущих специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования была подробно рассмотрена православная архитектура в русской живописи. Работы художников проанализированы как объект культурного и исторического наследия и вдохновения для следующих поколений деятелей искусства. Было изучено, как православная архитектура отражается в русской живописи, начиная с XIX века и до современности. Особое внимание было уделено техникам масляной живописи, которые позволяют передать атмосферу и уникальные детали архитектуры.

Практическая часть работы продемонстрировала, как изображение собора может быть использовано для обучения и развития художественных навыков у учащихся. Это позволило соединить теоретические знания с практическим применением.

Теоретическая часть работы показала, что православная архитектура играет важную роль в русской культуре и искусстве, служа источником вдохновения для многих поколений художников. Практическая часть работы подтвердила, что использование техники живописи позволяет наиболее полно передать красоту и уникальность архитектурных объектов, таких как Преображенский кафедральный собор. Разработка уроков для учащихся младшего школьного возраста показала, что подобные образовательные программы способствуют развитию творческих способностей и пониманию культурного наследия.

Архитектура православных храмов оказывает значительное влияние на восприятие искусства. Её изображение в живописи помогает зрителю глубже понять духовные и культурные аспекты, а также ощутить гармонию между человеком, природой и божественным.

Изучение православных храмов и их отражения в живописи открывает новые возможности для исследования взаимодействия архитектуры и искусства, а также их влияния на культурное восприятие.

Результаты исследования подчеркивают значимость православного храма как символа, который продолжает играть важную роль в формировании культурного наследия России.

Перспективы дальнейших исследований включают углубленный анализ современных интерпретаций храмов, а также изучение их влияния на общественное сознание. Это позволит расширить понимание роли храмов в искусстве и обществе, а также их значения для сохранения духовных и культурных традиций.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение других архитектурных объектов в контексте живописи, а также на разработку новых образовательных методик, основанных на интеграции искусства и истории.

Собранный теоретический материал может быть использован в качестве методического пособия, на уроках изобразительного искусства в различных учебных заведениях с художественным направлением, таких как художественные школы, колледжи, и изостудии.

Творческая часть работы может представляться на различных выставках, а также в интерьере Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

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/razvitie-assotsiativnogo-myshleniya-sredstvami-peyzazhnoy-zhivopisi>. – (дата обращения: 15.10.2024) - Текст: электронный
2. Алпатов, М.В. Немеркнувшее наследие: Изобразительное искусство и архитектура: кн. для учителя / М.В. Алпатов ; предисл. И.Е, Данилова. - М.: Просвещение, 1990. – 302 с.
3. Амелина, И.В. Роль пленэра в процессе обучения студентов // Поволжский педагогический вестник. 2014. №3 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-plenera-v-protssesse-obucheniya-studentov> (дата обращения: 26.10.2022) - Текст: электронный
4. Архитектурная живопись и графика - Архитектурные пейзажи: сайт. – URL: <https://yavarda.ru/architecture.html>. – (дата обращения: 13.09.2024). – Текст: электронный
5. Бартенев, И.А. Очерки истории архитектурных стилей / И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 384 с.
6. Бердяев, Н. А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века / Н. А. Бердяев - Москва: ЗАО «Сварог и К», 1997. - 540 с.
7. Бородина С.Б. Русские живописцы XVIII—XIX века : Биографический словарь/ Власова О.В. — СПб : Азбука-классика, 2008. – 64 с.
8. Глаголь, Сергей (1855-1920). Исаак Ильич Левитан Жизнь и творчество— Москва: И. Кнебель, [1913]. - 120 с.
9. Гнедич, П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. Европа и Россия: мастера живописи / П.П. Гнедич. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 448 с.

10. Гордон, Е. С. Русская академическая живопись 50-60-х годов XIX века. Жанровая структура, иконография, особенности стиля // Е. С. Гордон – Москва: Искусство, 1983.- № 9. С. 58-67.
11. Гуренок, М.К. Русский архитектурный пейзаж в собрании Государственного Исторического музея / М.К. Гуренок. – Москва: Изобразительное искусство, 1987. – С. 72-83
12. Ильина, Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – С. 91
13. Калашникова, Т. В. Энциклопедия русской живописи /Т. В. Калашникова. - М.: Олма-пресс, 1999. – С. 351
14. Кимеева, Т. И. Современные исследования музеев и объектов культурного и природного наследия : учебное пособие / Т. И. Кимеева. — Кемерово : КемГИК, 2021. — С. 107 — ISBN 978-5-8154-0607-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250658>
15. Композиция : прогр. по спец. 030800 «Изобразительное искусство» / ТГУ ; каф. изобразительного искусства ; ред.-сост. А.Я, Козляков. – Тольятти : ТГУ, 2006. – С. 24
16. Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. / Э. Кон-Винер. - Москва: Ленанд, 2017. - С. 304
17. Кузин, В.С. Изобразительное искусство и методика преподавания в начальных классах. - М.: «Просвещение» 1984 – С. 24-47
18. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М., 2001 – С. 53-78
19. Кулаков, В.Я. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.Я. Кулаков, Н.П. Бесчастнов – Москва: Владос, 2007. – С. 223
20. Майорова, Н., Скоков Г. Шедевры русской живописи. Вторая половина XX века – М: «Белый город», 2007 – С. 28

21. Мамонтова, Н.Н. Константин Юон / Н.Н. Мамонтова. – Москва : Белый город, 2000. – С. 52
22. Морозов, Е. Техники изобразительного искусства. Пособие по художественному самообразованию. М.: ЭКСМО, 2007. – С. 72
23. Нецветаев, Л.Н. Работа над архитектурным пейзажем: методические указания. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – С. 181
24. Неменский, Б.М. Познание искусством. — М.: Изд-во УРАО, 2000. 68 – 79 с.
25. Николаев, О.Ю. Энциклопедия русской живописи/ О.Ю. Николаев. – Москва: Олма Медиа Групп, 2009. – С. 28
26. Одаряев, Д. В. Обучение студентов художественно-графических факультетов эскизированию пейзажа-картины на основе этюдного материала и зрительных наблюдений // Теория и практика общественного развития. 2011. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-studentov-hudozhestvennograficheskikh-fakultetov-eskizirovaniyu-peyzazha-kartiny-na-osnove-etyudnogomateriala-i-zritelnyh> (дата обращения: 08.11.2024). - Текст : электронный
27. Островский, Г. Рассказ о русской живописи. - М.: Изобраз. искусство, 1989. - С. 360
28. Пикулев, И.И. Русское изобразительное искусство /И. И. Пикулев. - М.: Просвещение, 1977. - С. 170-193.
29. Попова, Н. С. Описание и анализ памятников искусства : учебное пособие / Н. С. Попова. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8154-0618-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250700> (дата обращения: 07.01.2025).
30. Программы: Изобразительное искусство. 1-9 классы. Рабочие программы под редакцией Б.М. Неменского. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1- 9 класс. 46- С. 56
31. Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия : учебн. Пособие для худож.-графич. фак. пед. ин-тов / сост. Н.Н. Ростовцев, 1985. – С. 256

32. Романовский, А. Пейзаж в русской живописи. Изд-во: Белый город, 2008 – С. 96
33. Роньшин, В. Шедевры русской живописи. Первая половина XX века – М: «Белый город», 2007 – С. 125
34. Русское изобразительное искусство // Энциклопедия Кирилл и Мефодий сайт.URL:<https://megabook.ru/article/Русское+изобразительное+искусство>. (дата обращения 03.04.2025) – Текст: электронный.
35. Сарабянова, Д.В. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для студентов вузов : — М.: Высшая школа, 1979. – С. 128
36. Станкевич, В.Н. «Пейзаж. Картина и действительность», М.: Просвещение, 1973 г. – С. 73
37. Стародуб, К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – С. 190
38. Стасов, В.В. Избранные статьи о русской живописи / В.В. Стасов. – Москва: Детская литература, 1968. – С. 58
39. Степанян, Н.С. Искусство России XX века. – М.: Эксмо-Пресс, 1999. – 416 с.
40. Стили православный храмов. [Электронный ресурс] URL: <http://optina-msk.ru/kateh/o-khrame-s-lyubovyu/dom-bozhij/893-stili-pravoslavnykhkhramov?limitstart=&showall=1> (Дата обращения: 14.04.2025)
41. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В. Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479> (дата обращения: 07.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1394-5. – Текст : электронный.
42. Федоров, К. В. История России. XX — начало XXI вв. Курс лекций / К. В. Федоров, Т. Р. Суздалева, Б. Н. Земцов. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2023. — 352 с. — ISBN 978-5-507-45658-1. — Текст : электронный //

- Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/277097> (Дата обращения: 14.04.2025)
43. Фёдоров-Давыдов, А. А. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество : учебное пособие / А. А. Фёдоров-Давыдов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — С. 500 — ISBN 978-5-507-44085-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218144> (Дата обращения: 14.04.2025)
44. Храм и его устройство. [Электронный ресурс] URL: <https://pravoslavie.ru/104947.html> (Дата обращения: 14.04.2025)
45. Цырлин, И. Жанры изобразительного искусства /И. Цырлин. - М.: Сов. Худ-к, 1962. - С. 63-66.
46. Чиварди, Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2002. - С. 4–40
47. Чирков, В.Ф. Художественные термины и понятия : учеб.-справочное изд. / В.Ф. Чирков. – Омск: ОмГТУ, 2003. – С. 173
48. Шабанов, Н.К. Художественно-педагогический словарь / Н.К. Шабанов – Курский гос. ун-т; – М.: Академич. проект: Трикта, 2005. – С. 473
49. Шамагин, Л. М. Масляная живопись (сведения о материалах и технике) / Л. М. Шамагин ; ред. Г.Б. Смирнов. – Ленинград : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – С. 32 – Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220830> (дата обращения: 01.05.2025). – Текст : электронный.
50. Яворская, Н. В. Пейзаж барбизонской школы. Искусство. – М.: Изд-во Искусство, 1962. – С. 236
51. Якимович, А.К. Реалисты XIX века // Искусствоведение. - 2003. - № 2. - С. 1–26
52. Яковлева, Н. А. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: учебное пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец; под ред. Н. Я. Яковлевой. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — С. 720 — ISBN 978-5-507-45680-2. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/> (Дата обращения: 14.04.2025)

53. Яковлева, Н. А. Сокровища русской православной культуры: храм, благодатный образ, высокий иконостас : учебное пособие / Н. А. Яковлева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 284 с. — ISBN 978-5-507-44548-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/240290> (Дата обращения: 14.04.2025)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 - А.К. Саврасов, «Грачи прилетели», 1871 г.

Рисунок 2 - И.И. Шишкин, «У монастыря», 1870 г.

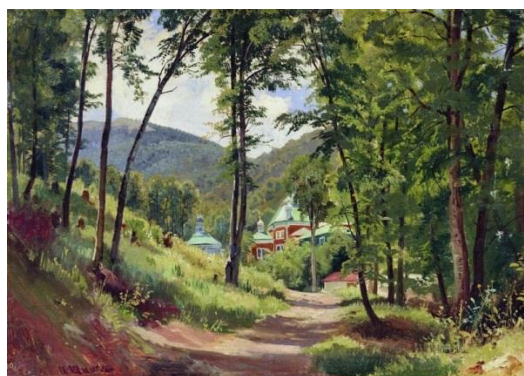

Рисунок 3 - И.И. Шишкин, «В Крыму. Монастырь Козьмы и Дамиана под Чатырдагом», 1879 г.

Рисунок 4 - И.Е. Репин, «Вид села Варварина», 1878 г.

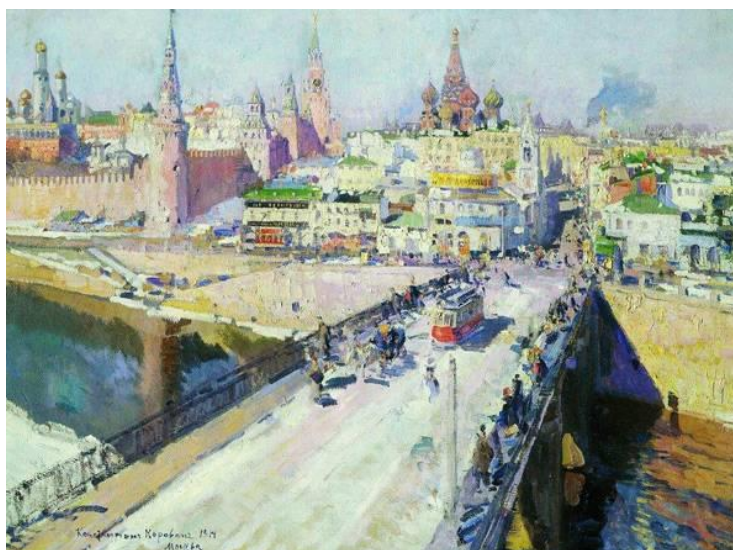

Рисунок 5 - К.А. Коровин, «Москворецкий мост», 1914 г.

Рисунок 6 - Б.М. Кустодиев, «Масленица», 1916 г.

Рисунок 7 - И.С. Глазунов, «Вечная Россия», 1988 г.

Рисунок 8 - Ф.Я. Алексеев, «Соборная площадь в Московском Кремле», 1800-е г.

Рисунок 9 - Н.Г. Чернецов, «Вид уездного города Костромской губернии Юрьевца-Повольского», 1851 г.

Рисунок 10 - А.П. Боголюбов, «Крестный ход в Ярославле», 1863 г.

Рисунок 11 - И.И. Левитан, «Над вечным покоем», 1894 г.

Рисунок 12 - И.И. Левитан, «Тихая обитель», 1890 г.

Рисунок 13 - Д.Н. Анчуков, «Винновка», 2019 г.

Рисунок 14 - Д.Н. Анчуков, «Сызрань», 2012 г.

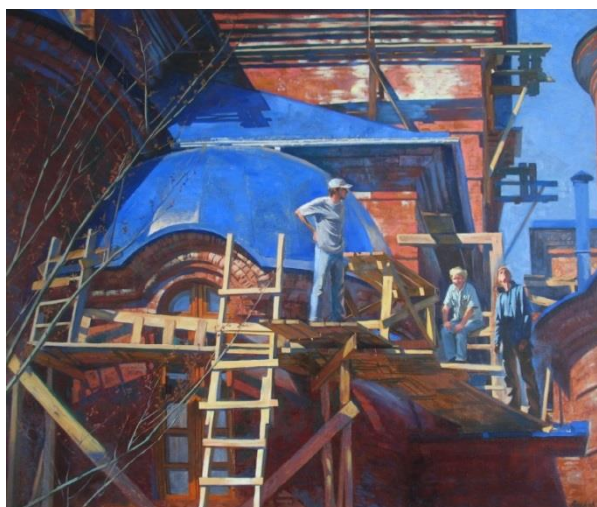

Рисунок 15 - Д.Н. Анчуков, «На лесах», 2016 г.

Рисунок 16 - Ю.Н. Маслова, «Венчальный храм в честь Св.Петра и Февронии Муромских», 2016 г.

Рисунок 17 - Ю.Н. Маслова, «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 2016 г.

Рисунок 18 - Д.С. Елисеенко, «Вечер. Кашпир», 2019 г.

Рисунок 19 - И.Г. Панов, «Сиреневая аллея», 2024 г.

Рисунок 20 - И.Г. Панов, «Суздаль», 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 - Цветовой эскиз

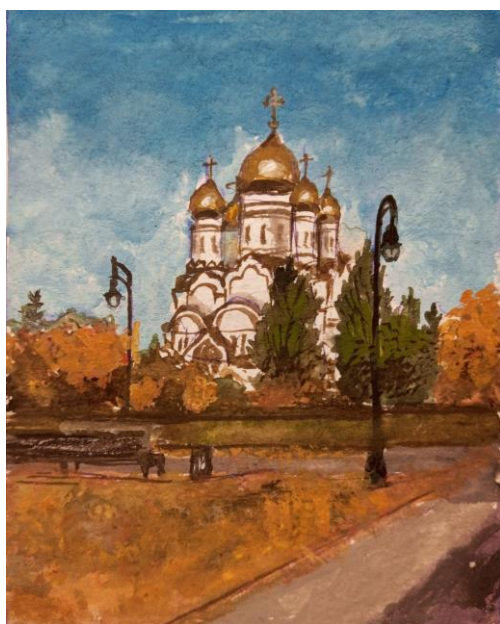

Рисунок 2 - Цветовой эскиз

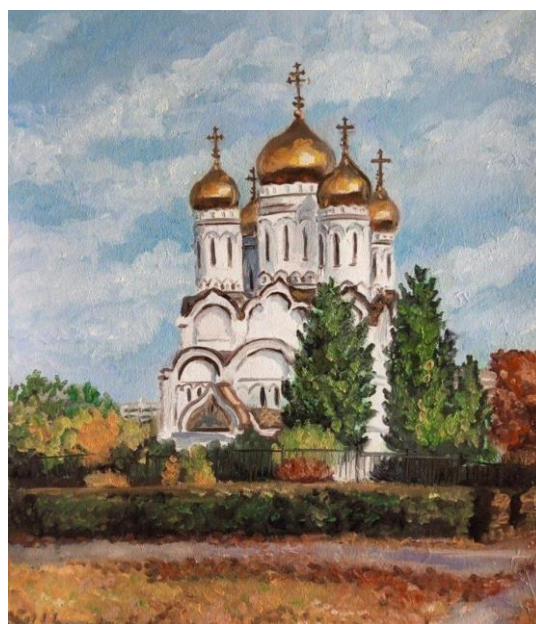

Рисунок 3 - Цветовой эскиз

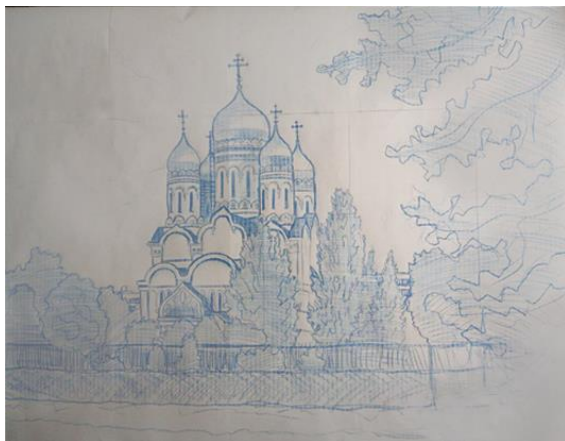

Рисунок 4 - Перенос эскиза на холст

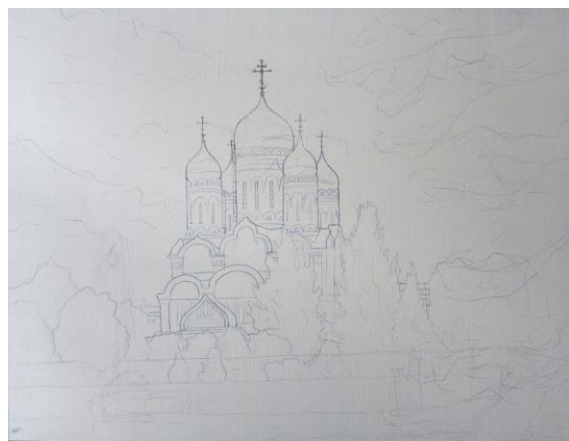

Рисунок 5 - Перенос эскиза на холст

Рисунок 6 - Подмалевок

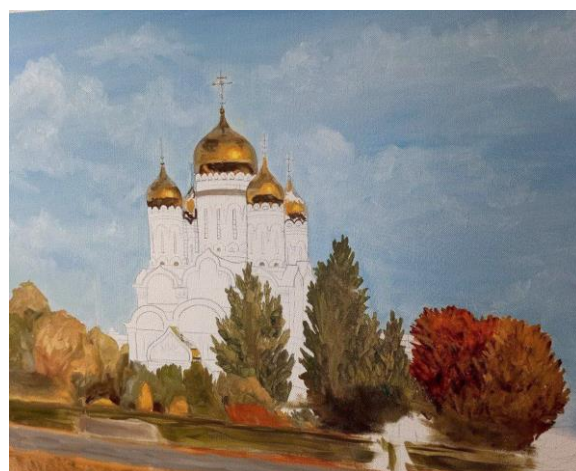

Рисунок 7 - Подмалевок

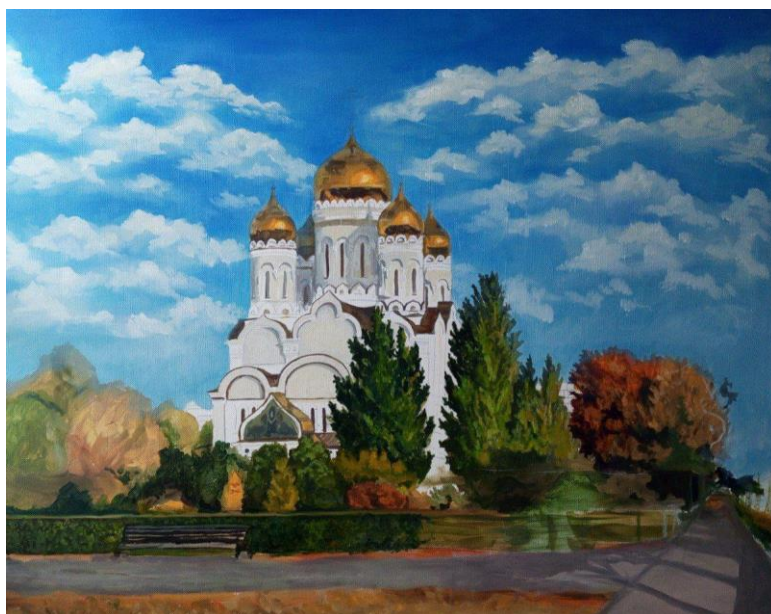

Рисунок 8 - Проработка деталей

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Урок 1 «Осенний пейзаж»

Рисунок 1 -
Елена М., 8 лет

Рисунок 2 -
Анастасия К., 8 лет

Рисунок 3 -
Матвей Ц., 7 лет

Урок 2 «Осенний пейзаж с православным храмом» в технике монотипия

Рисунок 4 -
Екатерина Б., 10 лет

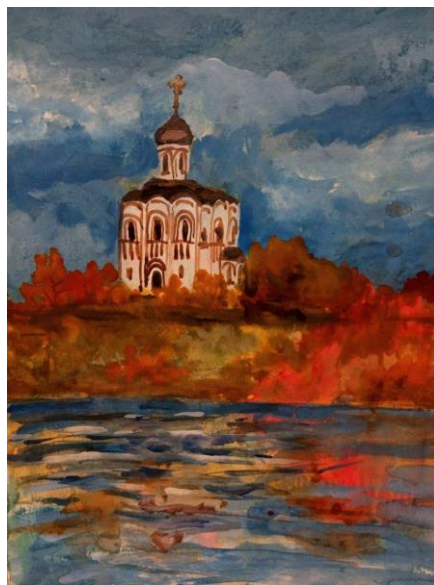

Рисунок 5 -
Мария К., 10 лет

Рисунок 6 -
Анна Р., 9 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Урок №1 "Осенний пейзаж"

Тема: «Осенний пейзаж»

Тип урока: Урок развития умений и навыков

Вид урока: Рисование по впечатлению

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Познакомить учащихся с особенностями осеннего пейзажа, развить навыки наблюдения и передачи природных цветов и форм через живопись.

Задачи:

1. Изучить основные характеристики осеннего пейзажа.
2. Познакомить с различными техниками и материалами для создания пейзажа.
3. Научить учащихся передавать настроение осени в своих работах.

Материалы и оборудование:

Бумага для рисования (акварельная или для гуаши).

Краски (гуашь, акварель).

Кисти, палитры, вода, примеры картин и фотографии осенних пейзажей.

Продолжительность занятия: 1,5 часа (90 мин)

План урока:

1. Организационный момент (5 минут)
2. Введение в тему (10 минут)
3. Основная часть (60 минут)
4. Завершение работы (10 минут)
5. Рефлексия (5 минут)

I. Организационный момент (5 минут)

1. Приветствие.

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

- Здравствуйте, ребята. Сегодня нас ждет новое задание! Нам с вами предстоит выполнить осенний пейзаж.

2. Проверка готовности рабочих мест.

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

3. Сообщение темы и задачи урока.

II. Введение в тему (10 минут)

1. Беседа о природе осени:

- Ребята, как меняется природа осенью? (цвета листьев, погода, свет)

Вопросы для обсуждения:

- Какие цвета ассоциируются с осенью?

- Какое настроение у вас вызывает осенний пейзаж?

2. Просмотр произведений художников:

Показать картины известных художников, изображающих осенний пейзаж (Исаака Левитана, Ильи Репина, Константина Коровина).

- Давайте вместе с вами обсудим, как художники передают осенние цвета и атмосферу.

III. Основная часть (60 минут)

1. Теоретическая часть:

- А теперь, давайте вспомним основные элементы осеннего пейзажа (деревья, небо, река, здания и т.д.).

Описание техники рисования пейзажа (композиция, цветовая гамма)

2. Практическая часть:

Инструктаж по работе:

Выбор материала (акварель, гуашь).

Подготовка бумаги и инструментов.

Создание осеннего пейзажа:

Учащиеся рисуют осенний пейзаж по своему выбору, используя изученные техники. Поощрять использование ярких, теплых цветов и разнообразных оттенков.

IV. Завершение работы (10 минут)

Учащиеся представляют свои работы, рассказывая о том, что изображено на картине и какие эмоции они хотели передать.

Обсуждение работ: положительные моменты, что удалось, что можно улучшить.

V. Рефлексия (5 минут)

Обсуждение: что нового узнали, что понравилось в процессе работы.

Урок №2 «Осенний пейзаж с православным храмом» в технике монотипия

Тема: «Осенний пейзаж с православным храмом»

Тип урока: Урок развития умений и навыков

Вид урока: Рисование по впечатлению

Ведущий метод: Демонстрационный, наглядный, словесный.

Форма проведения урока: Фронтальная и индивидуальная

Цель урока: Познакомить учащихся с техникой монотипии и научить их создавать пейзаж с изображением православного храма.

Задачи:

- 1.Объяснить основные принципы техники монотипии.
- 2.Научить учащихся передавать особенности архитектуры православного храма в пейзаже.
- 3.Развить навыки композиции и цветового решения.

Материалы и оборудование:

Бумага для рисования (акварельная или для гуаши).

Краски (гуашь).

Кисти, палитры, вода.

Примеры изображений православных храмов.

Продолжительность занятия: 1,5 часа (90 мин)

План урока:

- 1.Организационный момент (5 минут)
- 2.Введение в тему (10 минут)
- 3.Основная часть (60 минут)
- 4.Завершение работы (10 минут)

5. Рефлексия (5 минут)

I. Организационный момент (5 минут)

1. Приветствие.

- Здравствуйте, ребята. Сегодня нас ждет новое задание! Нам с вами предстоит выполнить осенний пейзаж в необычной технике - монотипия.

2. Проверка готовности к уроку (наличие необходимых материалов)

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

3. Объявление темы и целей урока.

II. Введение в тему (10 минут)

1. Беседа о православных храмах:

- Ребята, какие храмы вы знаете? (показать фотографии известных храмов).

Какой архитектурный стиль характерен для православной архитектуры?

Обсуждение, какое место занимают храмы в пейзаже.

2. Знакомство с техникой монотипии:

Объяснение, что такое монотипия и как она работает.

Примеры работ в технике монотипии (показать несколько примеров).

III. Основная часть (60 минут)

1. Теоретическая часть:

Описание процесса монотипии:

Подготовка рабочего места.

Использование гуашевых красок и листа бумаги.

Как наносить краску на поверхность и создавать отпечаток.

2. Практическая часть:

Подготовка к работе:

Учащиеся рисуют эскиз пейзажа с храмом на бумаге.

Обсуждение, как расположить храм в композиции, чтобы он гармонировал с природой.

Создание монотипии:

Учащиеся делят лист пополам, и намечают свою работу карандашом, на одной стороне. Затем происходит заливка гуашевыми красками. Не давая краске высохнуть, лист бумаги складывается пополам - отпечаток на другой стороне создает зеркальное отражение в реке. После высыхания созданного оттиска, производится доработки в обеих половинах пейзажа - сверху уточняются детали храма, а снизу более расплывчатые силуэты и волны, создавая отражение в реке.

IV. Завершение работы (10 минут)

Учащиеся представляют свои работы, рассказывая о процессе создания и о том, что именно они хотели передать.

Обсуждение работ: положительные моменты, что удалось, что можно улучшить.

V. Рефлексия (5 минут)

Обсуждение: что нового узнали, что понравилось в процессе работы.