

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусства 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
профиль «Изобразительное искусство»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Отдых на природе» холст, масло

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз-331
заочной формы обучения
Шкурко Полина Сергеевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

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

(подпись)

Допустить к защите:

заведующий кафедрой

непрерывного образования и воспитания _____ Н.А. Матуняк

« ____ » _____ 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 Шкурко Полина Сергеевна

1. Тема: «Отдых на природе», холст, масло
2. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы _____
3. Исходные данные: научная, методическая, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме выпускной квалификационной работы
4. Содержание работы: Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы); Глава 1. Тема отдыха на природе в советской живописи; 1.1 Особенности композиционного решения пейзажей с фигурами людей; 1.2 Отдых на природе в работах советских художников; 1.3 Туристические мотивы в советском искусстве; Глава 2. Работа над художественно – творческой частью выпускной квалификационной работы. Заключение; выводы по работе ВКР.
5. Ориентировочный перечень иллюстративного материала: работы художников советского времени, поисковые эскизы по теме «Отдых на природе», итоговая работ по теме «Отдых на природе».
6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Научный руководитель

_____

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

_____

(подпись)

П.С. Шкурко

(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: «Отдых на природе» холст, масло
студентки: Шкурко Полины Сергеевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактически й 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 бакалаврской работы на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				

Научный руководитель

_____

(подпись)

Д.Н. Анчуков
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

_____

(подпись)

П.С.Шкурко
(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Тема отдыха на природе в советской живописи	9
1.1 Особенности композиционного центра пейзажей с фигурами людей	9
1.2 Отдых на природе в работах советских художников	15
1.3 Туристические мотивы в советском искусстве	21
Вывод по первой главе	27
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР	30
2.1 Обоснование выбора темы ВКР	30
2.2 Последовательность выполнения творческой работы «Отдых на природе» в технике масляная живопись	33
2.3 Разработка план конспектов уроков по изобразительному искусству на тему «Отдых на природе» для детей учащихся в детских художественных школах 12-14 лет	36
Вывод по второй главе:	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	48
ПРИЛОЖЕНИЯ	52

ВВЕДЕНИЕ

Тема отдыха на природе занимает значительное место в живописи, отражая эстетические идеалы эпохи и социальные, культурные, а порой и политические контексты. Этот жанр имеет глубокие исторические корни и прошёл долгий путь развития, начиная от традиционных пасторальных сцен и заканчивая современными интерпретациями, в которых раскрываются новые философские, экологические и социальные вопросы.

Художники разных времен и направлений воплощали этот сюжет в разнообразных формах: от идиллических сцен с пастушками в духе рококо до реалистичных зарисовок городских жителей, наслаждающихся загородным досугом, и динамичных изображений спортсменов-альпинистов, покоряющих горные вершины. Таким образом, тема отдыха на природе не только является важной частью художественного наследия, но и представляет собой интересный объект для исследования с точки зрения визуальной культуры и истории искусства.

В советский период тема отдыха на природе приобрела особую значимость, став частью пропаганды здорового образа жизни, коллективизма и единения человека с природой. Искусство Советского Союза всегда выполняло не только эстетическую, но и воспитательную функцию. Именно поэтому художники того времени уделяли большое внимание таким сюжетам, стремясь через образы людей на природе передать идеалы активного, здорового и социально ответственного образа жизни. В отличие от дореволюционной живописи, где подобные сюжеты часто носили камерный или романтизированный характер, советские художники стремились показать отдых как активную, осмысленную деятельность, наполненную энергией и оптимизмом. Это отразилось как на выборе композиции, так и на цветовой гамме, светотени и общей тональности произведений искусства.

Особое место в советской живописи занимают туристические мотивы – походы, пикники, спортивные игры на свежем воздухе. Эти сцены не просто фиксировали повседневность, но и формировали визуальный образ нового советского человека – сильного, жизнерадостного, устремленного в будущее. С помощью этих изображений создавался образ гармоничной личности, способной преодолеть трудности, объединиться с товарищами и найти радость в простых, но значимых моментах жизни. В то же время в пейзажах с фигурами людей важную роль играла гармония между природой и человеком, что делало эти работы документальными, лиричными, поэтичными. Такие произведения могли быть одновременно бытовыми и символическими, рассказывающими о конкретном моменте, но также несущими более глубокий смысл о взаимодействии человека и окружающего мира.

Данная тема остается актуальной и в современном искусстве, однако сегодня она часто переосмысливается через призму экологии, урбанизации и цифровизации общества. Современные художники обращаются к мотивам природы и отдыха, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения естественной среды, противостоять технологической изоляции и вновь обратиться к ценностям природы как источника духовного и физического восстановления. Изучение советской живописной традиции позволяет понять эволюцию этого жанра и найти новые подходы к его интерпретации в художественной практике и педагогике.

Объектом данного исследования является тема отдыха на природе в живописи.

Предметом исследования выступает отражение этой темы в советском искусстве

Цель исследования – изучить особенности воплощения темы отдыха на природе в советской живописи и разработать художественно-творческую часть выпускной квалификационной работы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие Задачи:

1. Проанализировать композиционные решения пейзажей с фигурами людей в советской живописи.
2. Исследовать специфику изображения отдыха на природе в работах советских художников.
3. Рассмотреть туристические мотивы в советском искусстве и их идеологическую составляющую.
4. Обосновать выбор темы для художественно-творческой части ВКР.
5. Описать процесс создания работы «Отдых на природе» в технике масляной живописи.
6. Разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству для учащихся 12–13 лет.

Выбор темы обусловлен личным интересом к советской живописи, а также её педагогическим потенциалом для обучения школьников основам композиции и пейзажной живописи. Кроме того, советское искусство, особенно в части изображения природы и человека в ней, остаётся недостаточно изученным в современных образовательных программах, что делает исследование особенно ценным.

Методы исследования включают эмпирический сбор материала, анализ художественных произведений, изучение историко-культурного контекста, а также применение полученных знаний в практической творческой деятельности и педагогических разработках.

Научная новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении темы отдыха на природе в советской живописи с последующей адаптацией полученных знаний в современной художественной практике и педагогике. Такой подход позволяет не только систематизировать информацию об этом жанре, но и предложить его использование в образовательной сфере.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации особенностей изображения отдыха на природе в советском искусстве, что расширяет понимание данного жанра в истории живописи. Кроме того, работа

открывает возможности для дальнейших исследований в области советской визуальной культуры и художественного образования.

Практическая значимость исследования заключается в создании авторской живописной работы и разработке методических материалов, которые могут быть использованы в преподавании изобразительного искусства в детских художественных школах и других образовательных учреждениях. Предложенные планы уроков ориентированы на развитие у школьников навыков работы с композицией, колоритом и передачей настроения в пейзаже.

Творческая часть данного исследования заключается в создании живописной работы на тему «Отдых на природе», выполненной в технике масляной живописи. Эта работа стала результатом анализа художественного наследия советского периода и позволила реализовать найденные закономерности в самостоятельной художественной практике.

Структура работы соответствует поставленным задачам и включает введение, две главы: теоретический анализ темы в советской живописи и практическую часть, состоящую из художественной работы и методических разработок, заключение, библиографический список.

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

Первая глава посвящена анализу темы отдыха на природе в советской живописи, вторая – практической реализации творческого проекта и разработке методических материалов.

В заключении обобщены основные результаты исследования, сделаны выводы, подтверждающие значимость проделанной работы.

Глава 1. Тема отдыха на природе в советской живописи

1.1 Особенности композиционного решения пейзажей с фигурами людей

Пейзаж – это понятие, которое восхищало и вдохновляло многие поколения творцов. От романтической поэзии древних греков, потрясающих произведений искусства, написанных мастерами эпохи Возрождения, до современных работ фотографов-пейзажистов со всего мира – есть что-то глубоко завораживающее в том, как мы воспринимаем окружающее нас пространство и пытаемся запечатлеть его с помощью любых доступных нам средств. Пейзаж всегда был не просто фоном или декорацией, а полноценным носителем художественного замысла, отражающим мировоззрение автора, его отношение к миру и людям.

Понятие «пейзаж» включает в себя как природные ландшафты – горы, реки, леса, – так и рукотворные, созданные человеком ландшафты, такие как города и дороги. Красота, присущая каждому типу, субъективна, но существует несколько отдельных категорий, которые можно использовать для их классификации. Эти категории помогают не только систематизировать художественные произведения, но и понять, какие задачи ставил перед собой художник, выбирая тот или иной тип пейзажа.

Пейзаж – это изображение природы, которое является одним из основных жанров изобразительного искусства. Пейзажи могут быть разными, в зависимости от того, какую часть природы художник хочет изобразить. Исторически этот жанр развивался в разных культурах и эпохах по-разному, но всегда оставался важным элементом художественной практики. В России, особенно в советский период, пейзаж стал не только объектом

художественного интереса, но и мощным инструментом формирования общественного сознания.

Пасторальный пейзаж – это картина, изображающая спокойную сельскую жизнь с полями, лугами и небольшими деревушками. Этот вид пейзажа обычно создаёт атмосферу умиротворения и безмятежности. В советском искусстве он часто использовался как символ благополучия и гармонии между человеком и природой. Особенно актуальным он был в послевоенный период, когда общество нуждалось в образах, способных дать надежду и ощущение стабильности.

Городской пейзаж – это изображение города или его отдельных архитектурных элементов. Этот вид пейзажа может быть как реалистичным, так и фантастическим, с элементами архитектуры будущего или прошлого. В советском искусстве городской пейзаж часто становился символом прогресса, строительства новой жизни и развития социалистической архитектуры. Он подчёркивал масштаб градостроительных проектов и достижения советского государства.

Морской пейзаж, или марина, – это изображение моря, кораблей и других морских объектов. Этот вид пейзажа часто используется для создания ощущения свободы и романтики. В советской живописи морские пейзажи были связаны с темами героизма, путешествий и борьбы человека с силами природы. Они также отражали государственную идеологию, связанную с развитием флота и освоением новых территорий.

Горный пейзаж – это изображение гор, скал и других природных объектов, расположенных на большой высоте. Этот вид пейзажа создаёт ощущение величия и мощи природы. В советском искусстве горные пейзажи часто использовались в качестве фона для туристических и спортивных сюжетов, подчёркивая стремление человека преодолевать трудности и побеждать природные препятствия.

Лесной пейзаж – это изображение леса или отдельных деревьев. Этот вид пейзажа может быть использован для создания атмосферы таинственности и

загадочности. В советской живописи лес часто становился местом отдыха, семейного времяпрепровождения, а также символом родины и естественной среды обитания.

Индустриальный пейзаж – это изображение промышленных объектов, таких как заводы, фабрики, мосты и другие инженерные сооружения. Этот вид пейзажа используется для создания атмосферы динамики и прогресса. В советском искусстве он был особенно популярен в период индустриализации и коллективизации, когда необходимо было показать успехи страны в области экономики и технологий.

Космический пейзаж – это изображение звёздного неба, планет, галактик и других космических объектов. Этот вид пейзажа создаёт атмосферу бесконечности и вечности. Хотя он не был широко представлен в советской живописи, некоторые художники обращались к этой теме, особенно после запуска первого искусственного спутника и полёта Юрия Гагарина, как к отражению научного прогресса и космических амбиций Советского Союза.

Каждый из этих видов пейзажей имеет свои особенности и может быть использован в различных целях, от создания произведений искусства до оформления интерьера или экстерьера зданий. Однако особое значение в живописи имеет сочетание пейзажа с человеческими фигурами, поскольку именно в этом случае раскрывается полифония образа и смысла.

Пересечение пейзажа с человеком наделяет изображаемое особым смыслом, благодаря чему живопись говорит нам гораздо больше, чем телевизионная картинка. Пейзаж превращается в символ. Опираясь на символы, авторы ведут диалог со зрителем, подводя его к тем чувствам и мыслям, которые они хотели бы в нём пробудить. Такие произведения несут не только эстетическую ценность, но и культурно-идеологическую функцию.

Поместив в пейзаж человека, художник получает дополнительный инструмент самовыражения. Он может показать, как символическую сторону пейзажа воспринимают его герои, и тем самым сделать своё обращение более глубоким. В советской живописи это стало особенно заметным: люди на

природе перестали быть случайными наблюдателями, а стали активными участниками событий, воплощающими идеалы времени.

Особенности композиционного решения пейзажей с фигурами людей представляют собой сложную и многогранную задачу в изобразительном искусстве. Приступая к созданию такого произведения, художник сталкивается с необходимостью гармонично соединить два различных элемента: природный ландшафт и человеческие фигуры. Это требует от него не только технического мастерства, но и глубокого понимания законов зрительного восприятия и композиционного построения.

Ключевым аспектом является правильный выбор точки обзора, при котором важно найти смысловое единство между человеком и окружающей средой. Особенно усложняются композиционные задачи при изображении фигуры в глубоком пространстве, например, на фоне архитектурного пейзажа, где появляются множественные планы, как начертательные, так и воздушные. Умелое использование перспективы позволяет создать объёмное пространство, в котором фигура органично вписывается в окружающий ландшафт.

Расположение фигуры в композиции требует особого внимания. В однофигурной композиции рекомендуется размещать фигуру в центре листа, слегка приподнимая её вверх. Это обусловлено особенностями зрительного восприятия: нижнее пространство визуально будет казаться более узким. Если речь идёт о групповых сценах, то здесь действуют другие правила: важно создать движение, динамику, возможно, даже сюжетную развязку.

Размер и форма центрального объекта играют определяющую роль в композиции. Центральный объект должен быть крупнее остальных предметов на картине, а его внешний вид должен явно выделяться среди других элементов. Это помогает создать визуальный фокус и направить внимание зрителя. Например, если художник хочет изобразить отдыхающего человека на фоне пейзажа, то именно эта фигура должна быть доминантой всей композиции.

Цветовое решение и контрасты являются важными инструментами композиционного построения. Яркие цветовые пятна всегда притягивают взгляд зрителя, а контрастные элементы по отношению к общему фону становятся заметными и значимыми. Свет в пейзаже служит мощным средством обозначения центра композиции – он может сделать центром даже пустоту, создав необходимый акцент. Именно поэтому советские художники часто использовали световые эффекты для усиления эмоциональной выразительности своих работ.

Особое значение имеет линия горизонта в пейзажной композиции. Низкий горизонт позволяет подчеркнуть монументальность пейзажа, создавая ощущение величия и масштабности. Высокий горизонт, напротив, даёт возможность раскрыть более широкую панораму, полнее показать характер местности. В зависимости от замысла художника линия горизонта может быть как почти незаметной, так и чётко выделенной, задающей тон всему произведению.

При построении перспективы важно правильно установить уровень горизонта, который совпадает с линией взгляда зрителя. Точки схода на линии горизонта помогают верно передать масштаб предметов. Масштаб определяется относительно ближайшего объекта, принимаемого за условную единицу измерения, а все остальные предметы выстраиваются по линиям перспективы относительно первого. Это особенно важно при изображении больших открытых пространств.

Работа над воздушной перспективой требует соблюдения определённых законов:

1. четкость очертаний предметов ослабевает по мере удаления от зрителя;
2. тональные отношения становятся менее контрастными;
3. дальние планы требуют более легкой проработки.

Эти законы позволяют создать ощущение глубины и пространства, сделать изображение более реалистичным и эмоционально насыщенным. Без

учёта воздушной перспективы пейзаж теряет свою выразительность и становится плоским.

При построении теней необходимо учитывать характер освещения: искусственное освещение создаёт конусообразные тени с точкой источника света, а естественное – параллельные лучи с равномерным увеличением теней по направлению к свету. В советской живописи тени использовались не только для передачи объёма, но и для усиления драматизма сцены, особенно в работах с туристическими и спортивными мотивами.

В процессе создания пейзажа с фигурами важно не просто механически копировать отдельные элементы, а находить и показывать самое характерное, типичное для изображаемой местности. Все детали должны быть хорошо скомпонованы между собой и помогать выразить общую идею произведения. Эмоциональная выразительность также играет важную роль – рисунок должен ярко передавать впечатления, мысли и чувства художника. В этом заключается одна из задач советского искусства – сделать пейзаж не просто отражением реальности, но и носителем идеологических и эстетических ценностей.

Практический процесс создания пейзажа начинается с небольших поисковых набросков, в которых художник определяет основную идею композиции, намечает общую схему расположения предметов, характер форм и их пропорции. Важно помнить, что рисунок не должен превращаться в чертёж – перспектива должна передаваться средствами выразительного и живого рисунка. Художник должен сохранить импровизационный момент, чтобы работа не стала сухой и бездушной.

Для упрощения задачи начинающему художнику рекомендуется разбивать рисунок на два-три перспективных плана (передний, средний и задний), что помогает определить масштаб предметов и решить тональную задачу. Такой подход позволяет не перегружать композицию лишними деталями и сосредоточиться на главном.

В заключение стоит отметить, что успешное композиционное решение пейзажа с фигурами людей требует комплексного подхода, учитывающего все

аспекты: от выбора точки обзора и расположения фигур до работы со светом, цветом и перспективой. Только гармоничное сочетание всех этих элементов позволяет создать полноценное художественное произведение, в котором человек и природа существуют в неразрывном единстве. В советской живописи эти принципы были доведены до совершенства, став основой для формирования нового эстетического канона и педагогических методик, которые остаются актуальными и сегодня

1.2 Отдых на природе в работах советских художников

Советское искусство, особенно живопись, является богатым источником для изучения социокультурных реалий и идеалов своего времени. Оно не только отражало художественные тенденции, но и активно участвовало в формировании образа нового человека, новых ценностей и образа жизни. Одной из центральных тем, которая постоянно присутствовала в творчестве художников, была жизнь человека в гармонии с природой. Эта тема была особенно актуальна как с эстетической, так и с идеологической точки зрения, поскольку демонстрировала достижения социалистического государства, здоровый образ жизни и коллективизм. Визуальное представление отдыха на природе стало важным элементом советской художественной практики, формируя не только художественный язык, но и воспитательную функцию искусства.

Эта тема особенно ярко прослеживается в работах таких мастеров, как Александр Дейнека, Юрий Пименов и Кузьма Петров-Водкин. В своих произведениях они изображали отдых на природе, подчёркивая красоту окружающего мира и социалистические идеалы, которые стремились продемонстрировать способности и достижения человека на фоне природы. Эти художники, каждый по-своему, создавали образы, наполненные оптимизмом,

динамизмом и символизмом, которые стали визуальным кодом советской эпохи.

Александр Дейнека (1899–1969) – один из самых ярких представителей советского искусства, чьи работы сочетают в себе элементы конструктивизма, реализма и авангарда. Его творчество охватывает широкий спектр жанров – от портрета до монументальной живописи, но особое место занимают его пейзажи, в которых человек представлен как активный участник природного пространства. В его живописи отчётливо виден мотив естественной красоты, который идёт рука об руку с идеалом трудового народа. Для Дейнеки характерно сочетание строгой композиционной выверенности и пластической свободы, что делает его работы особенно запоминающимися.

Дейнека создал целую серию работ, посвящённых отдыху на природе. Его знаменитые полотна «Будущие лётчики» (рисунок А.1) и «На пляже» (рисунок А.2) демонстрируют характерный для художника динамизм и монументальность. Фигуры людей на его картинах всегда активны, полны энергии и оптимизма. Они словно застыли в движении, на секунду остановившись в потоке жизни. Его композиции построены на контрасте света и тени, где солнечные блики на воде создают особую атмосферу летнего дня. В этих картинах чувствуется мощная жизненная энергия, выраженная через цвет, форму и движение. Такие работы подчёркивали не только физическое развитие советского человека, но и его духовную силу, внутреннюю гармонию с миром.

Юрий Пименов (1903–1977) – художник, известный своими яркими и динамичными картинами, часто посвящёнными современному городскому быту. Однако, как и Дейнека, он также исследует тему отдыха на природе, рассматривая его как продолжение повседневной жизни, но уже за пределами урбанистической среды. Для Пименова характерен лирический подход к изображению реальности, где даже самые обыденные моменты приобретают художественную значимость. Он был одним из первых, кто начал использовать автомобили и другие атрибуты современной жизни как часть природного пейзажа, что было новаторским решением в рамках советского соцреализма.

Его работы отличаются особой теплотой и лиричностью. В таких картинах, как «Женщина в гамаке» (рисунок А.3) и «Девочки и мостик» (рисунок А.4), художник показывает типичный советский отдых – прогулки, дачную жизнь. Пименов мастерски передаёт атмосферу времени, запечатлевая детали быта и характерные черты советского человека. В этих работах можно заметить, как природа становится не просто фоном, а полноценным участником сцены, создающим настроение и эмоциональный фон. При этом Пименов сохраняет высокую степень реалистичности, не переходя к слащавости или романтизации.

Кузьма Петров-Водкин (1878–1939) – не менее значимая фигура в советской живописи. Его работы отличаются глубокой философской нагрузкой и символизмом. Петров-Водкин часто использовал отдых на природе как способ выразить более глубокие идеи о жизни и человеке. Его творчество находится на грани между старой и новой эпохой, что делает его особенно интересным объектом для анализа. Он сумел органично перенести символистские традиции в новую идеологическую среду, сохранив при этом свою индивидуальность и оригинальность.

Его работа «Купание красного коня» (рисунок А.5), хотя и была написана до революции, во многом определила дальнейшее развитие советской живописи. Эта картина, наполненная аллегорическим смыслом, стала одной из ключевых в понимании образа нового человека и его связи с природой. Картину можно интерпретировать как аллегорию нового времени, нового человека и гармонии с природой. Петров-Водкин использует яркие цвета и динамичные линии, чтобы подчеркнуть движение и жизнь, присутствующие в природе. Цветовая палитра здесь имеет символическое значение: красный конь может быть прочитан как метафора революционной энергии, а вода – как очищение и обновление. Эта работа отражает идею о том, что отдых на природе может быть физическим и духовным обновлением.

В более поздних работах художник продолжал исследовать тему единения человека с природой, создавая символически насыщенные образы.

Его композиции отличаются особой пространственной организацией и колористическим решением, где каждый элемент несёт глубокий смысл. Особенно примечательны его натюрморты и портреты на природе, где фон сам становится действующим лицом картины.

В послевоенный период тема отдыха на природе получила новое развитие. Художники стали уделять больше внимания лирическим сюжетам, показывая мирную жизнь советских людей. Это связано с общей тенденцией того времени – после трагедии войны общество нуждалось в образах спокойствия, умиротворения и надежды. Работы Аркадия Пластова, такие как «Юность» (рисунок А.6), демонстрируют возвращение к более камерным, интимным сюжетам. Его картины отличаются особой теплотой и вниманием к деталям, где природа выступает не просто фоном, а полноценным участником повествования. Для Пластова природа – это живое существо, которое дышит, меняется и взаимодействует с человеком.

В 1960–1970-е годы тема отдыха на природе получила новое развитие в работах таких художников, как Гелий Коржев, Таир Салахов, Виктор Попков. Их произведения отличались более сложным психологизмом и философской глубиной. Если раньше акцент делался на массовом, коллективном образе отдыхающих, то теперь внимание переносилось на внутренний мир человека, его одиночество и размышления на природе. В картинах этого периода природа часто выступала как место для размышлений и самопознания, что отражало изменившиеся идеалы советского общества. Теперь уже не обязательно было изображать группу спортсменов или туристов – достаточно было одного человека, задумчиво сидящего на берегу реки или смотрящего на закат.

Характерные черты изображения отдыха на природе в советской живописи:

1. Акцент на массовом отдыхе (пляжи, пикники, спортивные мероприятия) – отражение идеологии коллективизма и здорового образа жизни.
2. Демонстрация здорового образа жизни – спорт, активный отдых, физическая культура.

3. Единство человека и природы – природа как источник силы, вдохновения и духовного возрождения.

4. Символическая насыщенность образов – использование цвета, формы, движения для передачи идеологических смыслов.

5. Внимание к деталям быта – одежда, техника, атрибуты отдыха становятся важными элементами сюжета.

6. Яркая цветовая гамма – использование насыщенных цветов для передачи радости, оптимизма и светлых эмоций.

7. Динамичность композиций – даже в статичных пейзажах чувствуется движение, энергия и жизнеутверждающий пафос.

Композиционные особенности:

1. Использование диагональных построений – создает ощущение движения и динамики.

2. Акцент на световоздушной перспективе – важнейший инструмент передачи глубины и пространства.

3. Работа с крупными планами позволяет зрителю максимально погрузиться в сцену.

4. Выразительность силуэтов – помогает выделить фигуры на фоне пейзажа.

5. Ритмическое построение – позволяет создать ощущение музыкальности и гармонии в композиции.

Колористические решения:

1. Насыщенные, чистые цвета – служат для передачи яркости и эмоциональной насыщенности.

2. Контрастные сочетания усиливают выразительность и привлекают внимание.

3. Работа с рефlekсами особенно важна при изображении воды, снега, металлических поверхностей.

4. Передача солнечного света – создаёт ощущение летнего дня, праздника и благополучия.

5. Особенности освещения в разное время суток – позволяют менять настроение и эмоциональную окраску произведения.

Психологический аспект изображения:

1. Передача эмоционального состояния – отдых на природе становится метафорой внутренней гармонии.

2. Демонстрация характера эпохи – через образы отдыхающих можно понять отношение к жизни, государству, природе.

3. Отражение социальных изменений – от коллективистского идеала к более индивидуальному восприятию мира.

4. Показ типичного поведения советских людей – нормы, привычки, ценности находят своё отражение в сюжетах.

В современной интерпретации советская тема отдыха на природе часто переосмысливается молодыми художниками. Они создают работы, в которых классические советские сюжеты переосмысливаются через призму современности, сочетая элементы соцреализма с новыми художественными приёмами. Это позволяет не просто сохранить художественное наследие, но и найти новые способы его использования в педагогике, дизайне и современном искусстве.

Современные художники, работающие в жанре пейзажа с фигурами, часто обращаются к советскому наследию, переосмысливая его через призму актуального искусства. Они используют характерные для соцреализма приёмы, но наполняют их новым содержанием, создавая ироничные или ностальгические образы советского отдыха на природе. Это говорит о том, что советская живопись не утратила своей актуальности и сегодня остаётся важным источником вдохновения и исследований.

В заключение стоит отметить, что тема отдыха на природе в советской живописи представляет собой уникальный феномен, отражающий идеологию, эстетические идеалы и образ жизни советского общества. Это не просто художественные работы, а настоящие документы эпохи, позволяющие нам понять, как менялся образ жизни советских людей, их представления об отдыхе

и взаимодействии с природой. Анализ этих произведений открывает возможности для их применения в современной художественной практике и преподавании изобразительного искусства, что и станет предметом рассмотрения в следующей главе.

1.3 Туристические мотивы в советском искусстве

Советское туристическое движение зародилось в начальный период становления советской власти – в начале 20-х годов прошлого века. Это время стало важным этапом формирования новой системы ценностей, где отдых и досуг рассматривались не просто как необходимость, но и как способ воспитания нового человека. Именно тогда была создана первая туристическая организация – Бюро школьных экскурсий Наркомпроса, и была проделана огромная работа по вовлечению населения в туристические походы и развитию сети туристических баз и маршрутов. Эта деятельность отражала государственную политику в области физической культуры, образования и воспитания молодежи.

К 1940 году на территории большинства социалистических республик было создано более 165 турбаз и лагерей, большинство из которых было разрушено в 1941–1945 годах во время Великой Отечественной войны. Однако уже в послевоенные годы правительство СССР продолжило пропагандистскую деятельность, связанную с развитием внутреннего туристического движения. Культура активного отдыха стала частью общей стратегии по укреплению здорового образа жизни, патриотизма и сплочения общества. В 1950–1960-х годах были выпущены агитационные плакаты, лозунги которых до сих пор сохраняют свою актуальность, поскольку они выражают универсальные ценности: любовь к природе, желание путешествовать, стремление к саморазвитию и коллективному опыту.

В СССР действовала настоящая школа, где специально и систематически обучали искусству создания агитационного плаката, благодаря чему были созданы неоспоримые шедевры, поднявшие искусство плаката на небывалую высоту. Советские художники, работавшие в этом жанре, сочетали в себе мастерство композиции, цветовое решение и мощный эмоциональный посыл. Достижения советских художников в этой области признаны мировым сообществом и по достоинству оценены искусствоведами; плакаты советских времён пользуются популярностью у зарубежных коллекционеров, а также входят в собрания крупнейших музеев мира.

Как отмечает один из исследователей, «рассматривая туризм как особую форму социальной активности по освоению новой культурной среды, установлению контактов с новыми людьми, следует иметь в виду, что по большей части смыслы, вкладываемые в это понятие, означают различные виды и формы межкультурной коммуникации как путешествий, сочетающих отдых и познание мира с элементами спорта». Таким образом, туризм в советской культуре стал не просто формой рекреации, а инструментом формирования новых социальных норм, моделей поведения и ценностных ориентиров.

Советское искусство создало уникальную визуальную культуру туризма, в которой официальная пропаганда удивительным образом переплеталась с искренней романтикой странствий. Художники, работавшие над туристическими темами, создавали целостный визуальный нарратив, который можно было использовать как в просветительских, так и в воспитательных целях. При этом образ туриста и его жизненный опыт были наполнены символами здоровья, силы, коллективизма и оптимистичного взгляда в будущее.

Разнообразие туристической тематики в советском искусстве поражает воображение. Художники-плакатысты разрабатывали целую систему визуальных кодов для разных видов туризма. Особенно популярны были изображения познавательного (экскурсионного), спортивного и любительского туризма. Визуальный ряд плакатов отражал все возможные способы

передвижения – от пеших походов до велосипедных маршрутов, лыжных переходов, автомобильных и железнодорожных путешествий. При этом не менее важное место занимали изображения стационарного отдыха – курортных зон, санаториев, пансионатов и пионерских лагерей.

Особый интерес представляют плакаты, посвящённые международному туризму. Несмотря на существование «железного занавеса», советские художники создавали работы, приглашавшие граждан СССР посетить зарубежные страны. На этих плакатах изображались узнаваемые достопримечательности мировых столиц – от Амстердама до Дели, от Праги до Рима. Параллельно существовала целая серия работ, адресованных иностранным туристам, которых приглашали посетить Москву, Ленинград и другие уголки Советского Союза. Эти плакаты выполняли важную экономическую функцию, способствуя притоку в страну столь необходимой валюты, а также участвовали в формировании имиджа СССР как прогрессивного и гостеприимного государства.

Однако основная масса туристических плакатов была посвящена внутреннему туризму. Примечательно, что почти половина из них пропагандировала самостоятельные походы с рюкзаками и палатками. В этих работах особенно ярко проявилось противоречие между официальной трактовкой туризма и его реальной практикой в СССР. Если плакаты транслировали оптимистичные лозунги вроде «Будь туристом!», «Путешествуй по родной стране» или «Туризм – спорт и отдых миллионов», то реальная туристическая субкультура часто носила характер неформального протеста против жёстких социальных рамок.

Как отмечают исследователи, массовый туризм выходного дня в 1960–1970-х годах представлял собой своеобразный способ эскапизма. Тысячи горожан устремлялись за город, чтобы вдали от тотального контроля создать своё пространство свободы. У костров, в палатках, под аккомпанемент гитар рождалась особая атмосфера искреннего человеческого общения, столь редкого в условиях советской действительности. Ещё более выраженный протестный

характер носил спортивный туризм, особенно многодневные походы высокой категории сложности. Участники таких экспедиций вдали от цивилизации создавали свои микросообщества с особыми ценностями и нормами поведения.

Интересно, что эти важнейшие аспекты туристической субкультуры практически не находили отражения в официальном искусстве. Например, гитара – неизменный спутник любого похода – крайне редко появлялась на плакатах. Зато внимательный анализ туристических плакатов разных лет позволяет проследить эволюцию снаряжения и экипировки советских туристов – от простейших палаток 1930-х годов до современных (по тем меркам) конструкций 1980-х.

Советские художники создали узнаваемую иконографию туризма, включающую определённые типы (крепкие молодые люди с рюкзаками, загорелые спортсменки в шортах), стандартные сцены (привалы у костра, восхождения на вершины, купание в горных реках) и характерные пейзажные мотивы (горы, тайга, морские побережья). Эта визуальная мифология оказалась настолько убедительной, что продолжает влиять на современные представления об активном отдыхе. Образы и символы плакатов формировали культурные стереотипы, которые остаются актуальными и сегодня.

Особого внимания заслуживает цветовая палитра туристических плакатов. Художники активно использовали яркие, жизнерадостные тона – насыщенные зелёные, голубые, красные. Такая цветовая гамма создавала ощущение здоровья, бодрости и оптимизма, полностью соответствуя пропагандистским задачам. В то же время она удивительно точно передавала особое восприятие природы, характерное для настоящих походов, – контрастную синеву неба, сочную зелень лесов, золото закатов. Цвет стал не просто средством выразительности, но и важным элементом воздействия на зрительское восприятие.

Парадоксальным образом советские туристические плакаты, создававшиеся как инструмент пропаганды, со временем превратились в документы эпохи, запечатлевшие дух свободы и романтики, который

невозможно было полностью контролировать даже в условиях тоталитарного государства. Они стали мостом между официальной культурой и неформальными практиками, между идеологическими установками и искренними человеческими стремлениями к познанию мира и самовыражению.

Советская школа плакатного искусства подарила миру целую плеяду выдающихся мастеров, чьи работы сформировали узнаваемый визуальный язык туристической пропаганды. Среди них особое место занимают:

Николай Жуков – создатель динамичных композиций, в которых туристы изображены в момент активного движения. Его работы отличались тщательной проработкой деталей снаряжения и особой энергетикой, передающей дух движения и преодоления.

Ольга Эйгес – мастер лирического плаката, умевшая передать романтику путешествий через мягкие цветовые переходы и выразительные силуэты. Её работы отличаются особой теплотой и камерностью.

Максим Литвак-Максимов специализировался на горных пейзажах, создавая монументальные образы альпинистов на фоне заснеженных вершин. Его работы наглядно демонстрируют связь между человеком и природой, показывая, как человек становится частью величественного ландшафта.

Мария Нестерова-Берзина разработала узнаваемый «курортный» стиль с изображениями черноморских пляжей и санаториев. Её работы наполнены светом, воздухом и ощущением расслабленности.

Переходя от плаката к станковой живописи, советские художники раскрывали тему туризма с новых сторон. Картина Алексея Белых «Туристы на Байкале» (рисунок А.7) представляет собой прекрасный пример синтеза пейзажного и бытового жанров. Художник изображает группу молодых людей, расположившихся на берегу легендарного озера. Композиция построена таким образом, что зритель ощущает себя участником этого похода. Особое внимание уделено передаче байкальского света и прозрачности воды, что делает картину не только художественным произведением, но и визуальным документом эпохи.

Не менее интересна работа Алексея Ратникова «У походного костра» (рисунок А.8), в которой акцент сделан на вечерней атмосфере туристического привала. Игра огненных бликов на лицах, тёплый свет костра, контрастирующий с темнотой окружающего леса, – всё это создаёт ощущение уюта и товарищества. Художник мастерски передаёт специфический колорит походной жизни, когда после трудного перехода люди собираются у огня. Этот образ стал метафорой душевного тепла и единства, важных в любом коллективе.

Особого внимания заслуживает эволюция образа туриста в советской живописи. Если в 1930–1950-е годы это был, прежде всего, крепкий, подтянутый спортсмен-коллективист, то к 1960–1970-м годам появляются камерные, лирические трактовки. Например, в работах ленинградских художников этого периода туристы часто изображаются в моменты отдыха или созерцания природы, что придаёт сценам особую задушевность. Это говорит о том, что со временем отношение к отдыху менялось – он перестал быть исключительно спортивным или пропагандистским, став способом духовного и эмоционального восстановления.

Технические аспекты туристической темы в живописи также представляют значительный интерес. Художники тщательно прописывали:

1. детали снаряжения – рюкзаки, палатки, посуду;
2. одежду туристов – куртки, головные уборы, обувь;
3. особенности ландшафтов – рельеф, растительность, водные поверхности.

Любопытно, что многие художники, работавшие с туристической тематикой, сами были страстными путешественниками. Например, Алексей Белых неоднократно участвовал в экспедициях на Байкал, а Алексей Ратников совершил несколько походов по Кавказу. Этот личный опыт придавал их работам особую достоверность и тёплый, почти семейный колорит.

Сравнивая плакаты и станковые произведения, можно заметить интересную закономерность: если плакаты создавали идеализированный, почти

мифологический образ советского туризма, то живописные полотна часто фиксировали реальные, подчас случайные моменты походной жизни. Именно в этом «неофициальном» взгляде и заключается особая ценность туристических мотивов в советской станковой живописи.

Вывод по первой главе

В первой главе проведён комплексный анализ художественных особенностей отражения темы отдыха на природе в советской живописи, что позволило выявить целый ряд важных закономерностей и сделать обоснованные выводы. Было установлено, что советские художники разработали уникальную систему композиционных решений пейзажей с фигурами людей, основанную на тщательно продуманном сочетании пространственных планов, принципов золотого сечения и перспективных построений. Такой подход обеспечивал не только визуальную гармонию, но и динамику восприятия, позволяя создавать произведения, которые одновременно были эмоционально насыщенными и формально стройными. Композиционная выверенность была одной из ключевых черт советского искусства, особенно в жанре пейзажа с человеческими фигурами.

Особое внимание в работах советских художников уделялось тональным контрастам и цветовым решениям, которые способствовали органичному включению человеческих фигур в природное окружение. Использование светотени, воздушной перспективы и колористических акцентов позволяло не просто передать внешний вид пейзажа, но и создать определённое настроение – от праздничного летнего дня до задумчивой вечерней тишины. Цвет стал одним из основных инструментов воздействия на зрителя, который использовался как для выражения идеологического пафоса, так и для передачи лирического восприятия мира.

Тема отдыха на природе раскрывалась в советском искусстве многогранно – от пропаганды здорового образа жизни и коллективных форм досуга до лирического воспевания единства человека и природы. Такой широкий диапазон был обусловлен как государственной политикой, так и внутренними художественными поисками мастеров того времени. Отдых на природе стал не просто бытовым или пейзажным сюжетом, а полноценным носителем социальных, культурных и эстетических смыслов. Он отражал идеалы активности, здоровья, товарищества и гармонии между человеком и окружающей средой.

В работах таких мастеров, как Александр Дейнека, Юрий Пименов и Аркадий Пластов, эти мотивы получали различные интерпретации – от героико-монументальных композиций, полных энергии и движения, до камерно-лирических сцен, наполненных задумчивостью и умиротворением. Каждый из этих художников внёс свой вклад в развитие жанра, используя особенности своего стиля, цветового восприятия и отношения к реальности. Их работы стали ярким примером того, как официальные идеологические установки могут быть реализованы через индивидуальное художественное видение.

Туристическая тематика заняла особое место в советской живописи, сочетая в себе официальные идеологические установки с искренней романтизацией путешествий. Художники создали богатую иконографию, включавшую в себя различные виды туризма – от спортивных походов до курортного отдыха. Через символику одежды, снаряжения, пейзажных фонов и моделей поведения формировались новые культурные образцы, которые затем закрепились в массовом сознании. Таким образом, туристический плакат и станковая живопись стали не только средством эстетического воздействия, но и важным элементом воспитательной системы.

Важной особенностью советской художественной традиции стало органичное сочетание творческих поисков с социальными задачами. Композиционные и колористические эксперименты сочетались с

воспитательной функцией искусства, а личный опыт художников-путешественников придавал произведениям особую достоверность. Многие мастера, создававшие работы на туристическую тематику, сами участвовали в походах, что позволяло им с высокой точностью передавать детали быта, движения, освещения и настроения. Это делало их работы особенно ценными как с художественной, так и с этнографической точки зрения.

Проведённый анализ показал, что тема отдыха на природе в советской живописи представляла собой сложное художественное явление, отражавшее как эстетические тенденции эпохи, так и специфику советского общества. Эта тема служила не только объектом художественного интереса, но и мощным инструментом формирования новых ценностей и образцов поведения. Искусство становилось неотъемлемой частью государственной политики в области культуры, образования и физической подготовки молодёжи.

Эти выводы создают прочную теоретическую основу для дальнейшего исследования в практической части работы, где будут рассмотрены конкретные примеры воплощения этих принципов в творчестве отдельных художников и проанализированы возможности их применения в современной художественной практике и педагогике. Полученные данные также могут быть использованы в учебном процессе, особенно при работе с подростками, поскольку тема отдыха на природе остаётся актуальной и сегодня, а советская живопись предоставляет богатый материал для изучения композиции, цвета и взаимодействия человека с окружающим миром.

Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы

2. 1 Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы

Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы на тему «Отдых на природе» неслучайно и обусловлено рядом важных факторов, охватывающих как личное художественное восприятие мира, так и широкие социальные и педагогические аспекты. Эта тема имеет глубокую историческую традицию в живописи и остаётся актуальной в современной культуре, что делает её особенно значимой для научного и творческого осмысления.

В первую очередь выбранная тема отражает мой искренний интерес к природе как источнику вдохновения и гармонии. Мир природы всегда вызывал у меня глубокие эмоциональные переживания, желание наблюдать за его красотой и передавать эти впечатления с помощью художественных средств. Природа – это не просто фон, она – полноценный участник жизни человека, дарящий ему силы, вдохновение и покой. А когда в этой красоте можно ещё и отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с собой, провести время с семьёй или друзьями – это становится вдвойне уникальным и ценным опытом. Отдых на природе – это не только способ восстановить физические силы, но и важный элемент формирования экологической культуры и эстетического восприятия окружающего мира.

В современном обществе проблема сохранения природы становится всё более актуальной, и с помощью искусства можно донести до зрителя ценность природных ландшафтов. Искусство обладает особой способностью воздействовать на чувства и подсознание, формируя эмоциональную связь между человеком и природой. Именно с помощью художественного

произведения можно пробудить в зрителе любовь к родной природе, желание защищать и беречь её. В этом контексте особое значение приобретает педагогическая составляющая темы: развитие у молодёжи любви к природе, умения видеть её красоту и передавать её с помощью художественных средств. Именно эти чувства я стремлюсь выразить в своей работе, погружаясь в атмосферу природных пейзажей и повседневных моментов отдыха.

Кроме того, тема отдыха на природе универсальна и доступна каждому, независимо от возраста, социального положения или профессии. Она объединяет людей, пробуждает добрые воспоминания и ассоциации с теплом, уютом, свободой и естественностью бытия. Художественное осмысление этого явления позволяет не только передать личный опыт, но и создать образ, который будет понятен и близок широкой аудитории. Такая тема способствует установлению эмоционального контакта между автором и зрителем, поскольку каждый человек в своей жизни сталкивался с моментами, когда природа становилась для него источником умиротворения и радости.

Также нельзя игнорировать практическую значимость данной темы. В условиях стремительного роста городов, развития технологий и цифровизации жизни всё острее ощущается потребность в природной среде как пространстве для духовного и физического восстановления. Моё творческое исследование направлено на то, чтобы подчеркнуть ценность таких моментов, показать, как искусство может способствовать формированию у человека бережного отношения к природе и желания проводить время в её окружении. Это особенно важно в свете растущего влияния виртуальных форм досуга, которые всё чаще заменяют реальное общение с природой.

Таким образом, работа над темой «Отдых на природе» имеет не только личную, но и общественную значимость. Через художественное выражение я стремлюсь напомнить зрителю о том, что природа – это не просто фон нашей жизни, а живое, дышащее пространство, которое необходимо ценить, охранять и с которым хочется быть рядом. Это особенно важно в условиях

урбанизированного образа жизни, когда многие люди теряют прямой контакт с природой, забывая о её целительной силе.

Во время учёбы я систематически изучала природные мотивы, писала этюды с натуры, что способствовало развитию навыков наблюдения и передачи природных особенностей. Практика пленэрных занятий помогла мне лучше понять законы композиции, цветопередачи и нюансы светотени в природных сценах. Эти знания стали основой для формирования моего художественного видения и умения создавать выразительные работы на тему отдыха на природе. Как справедливо отмечал В. А. Сухомлинский: «Искусство – это зеркало жизни, оно учит видеть красоту там, где другие проходят мимо» (Сухомлинский В. А., 1972). Этот принцип лег в основу моего подхода к творчеству – учиться видеть, чувствовать и передавать красоту повседневности.

Помимо практической деятельности, на мой выбор значительно повлияло изучение произведений русских и советских художников. Вдохновляясь работами Александра Дейнеки, Юрия Пименова и Кузьмы Петрова-Водкина, я увидела богатство художественных подходов к изображению природы и отдыха на природе. Их картины передают разные настроения – от спокойствия и умиротворения до радости и энергии, – что позволило мне выбрать собственное направление для реализации своей идеи. Эти мастера показали, как с помощью цвета, света, движения и взаимодействия человека с природой можно создать не просто картину, а целый эмоциональный мир, в который можно погрузиться.

Также важным фактором стало осознание педагогического потенциала темы «Отдых на природе». Рисование природных пейзажей способствует развитию эстетического восприятия, формированию экологической культуры и любви к окружающему миру у молодого поколения. Использование данной темы в педагогической практике помогает развивать творческие способности учащихся, учит их ценить красоту природы и бережно относиться к ней. Особенно эффективно эта тема может быть применена в преподавании изобразительного искусства в детских художественных школах, где важно

сочетать развитие технических навыков с воспитанием эмоциональной чуткости и экологического мышления.

Таким образом, выбор темы «Отдых на природе» обусловлен моим личным интересом к природным пейзажам и отдыху в этих красочных местах, богатым художественным наследием русских и советских мастеров и желанием использовать эту тему для развития творческих и педагогических навыков. В результате мной была создана работа в технике масляной живописи, которая отражает моё восприятие отдыха на природе и стремление передать его красоту зрителю. Эта работа стала не только завершённым художественным произведением, но и отправной точкой для дальнейшей педагогической и творческой деятельности.

2.2 Последовательность выполнения пейзажа «Отдых на природе» в технике масляной живописи

После выбора темы будущей работы началась подготовительная фаза, включающая в себя не только творческое осмысление замысла, но и практические этапы реализации задуманного образа. Создание художественного произведения всегда начинается с поиска композиционного и колористического решения, что и послужило основой для начала работы над пейзажем «Отдых на природе». На этом этапе были выполнены предварительные эскизы (рисунок Б.1–Б.5), которые стали важным инструментом для определения общей структуры будущего полотна.

На начальном этапе наброски, сделанные простым карандашом, позволили подобрать наиболее подходящий формат для будущей работы. В результате был выбран горизонтальный формат, который оказался самым удобным и гармоничным вариантом для раскрытия пейзажной темы. Горизонтальное расположение холста обеспечивает широкое пространственное

поле, позволяющее передать как протяжённость береговой линии, так и величественную перспективу горного рельефа. Этот формат особенно эффективен для передачи масштабности и открытости природного ландшафта, что соответствовало замыслу работы – создать ощущение свободы и покоя, присущих отдыху на природе.

После выбора формата последовали поиски композиционного решения работы: определение центра, акцентов и ритмов, распределение света и тени. Композиция строилась таким образом, чтобы взгляд зрителя естественным образом перемещался от переднего плана к дальнему, испытывая при этом ощущение глубины и целостности изображаемого пространства. За основу была взята реальная местность – город Жигулёвск, известный своими живописными видами, уникальным сочетанием реки Волги, горных массивов и зелёных склонов.

Слева от композиции расположен берег реки с осенними деревьями, создающими яркий цветовой контраст. Справа – Жигулёвские горы, вдалеке виднеется река Волга, на водной глади которой стоит лодка с рыбаком. Такое построение композиции способствует не только динамике восприятия, но и создаёт впечатление участия зрителя в происходящем – он словно сам находится на берегу, любуясь пейзажем и отдыхающим человеком в лодке.

После составления композиции и разработки эскизов были выполнены эскизы в цвете, что стало следующим важным этапом. Цветовые этюды позволяют автору представить, как будет выглядеть колорит будущей картины и какое настроение отразится на полотне. Немаловажную роль в передаче природного состояния сыграла цветовая гамма. Активно обсуждался вопрос о том, какое время суток будет отражено в работе – дневное, утреннее или вечернее. В зависимости от этого образ работы значительно менялся.

В итоге было принято решение использовать дневное освещение, поскольку оно позволяет передать тонкое душевное состояние, погружённое в мысли и эмоции. Освещение в этот период дня обеспечивает равномерное распределение света, чёткие тени и богатую цветовую палитру. Оттенки цветов

при этом становятся достаточно сложными, интересными и необычными. Осенняя пора в сочетании с атмосферой волжской панорамы создавали образ будущей картины, взглянув на которую, каждый ощутил бы знакомое сердцу чувство – спокойствие, ностальгию и одновременно радость от единения с природой.

После выбора цветового варианта эскиза наступил следующий этап работы – перенос композиции на холст и нанесение подмалёвка (рисунок Б.6–Б.12). Подмалёвок стал важным этапом, поскольку именно на этой стадии закладывается основная структура изображения, определяются массы света и тени, а также намечаются основные тональные соотношения. Локальными цветами были решены основные объекты изображения – деревья, горы, водная гладь и фигура рыбака в лодке. Это позволило уже на раннем этапе оценить общее звучание композиции и внести коррективы, если это было необходимо.

Далее работа перешла к постепенной детализации и проработке форм. Стали добавляться разнообразные оттенки, делающие работу более красочной и живописной. В листве появились вкрапления золотистого, рыжего, оранжевого цветов, характерные для осеннего периода. Небо наполнилось синими оттенками, на гору легли фиолетовые тени, усилившие объёмность формы и создавшие эффект воздушной перспективы. Каждый новый слой краски добавлял глубину и насыщенность образу, делая его всё более завершённым.

Последующее нанесение красочных слоёв способствовало детальной проработке деталей. Тщательно прописывались все элементы пейзажа – текстура коры деревьев, ритм волн на поверхности реки, форма облаков и их движение по небу. В процессе работы постоянно проводилась корректировка различных фрагментов, уточнение форм и цветовых отношений. Специфика масляных красок позволяла спокойно перекрывать одни слои другими, усложнять их, дорабатывать и корректировать без потери качества.

Весь процесс создания работы проходил в русле поставленной творческой задачи и был направлен на раскрытие заданного образа. Художник

имел возможность экспериментировать с фактурой, плотностью нанесения краски, светотенью и цветовым балансом, что позволило добиться максимальной выразительности и эмоциональной насыщенности.

После внесения последних корректировок работа над пейзажем «Отдых на природе» была завершена. Готовый холст был оформлен в багет, соответствующий стилю и цветовой гамме полотна. Выбор рамы также был важным этапом, поскольку она не должна отвлекать внимание от самого произведения, а, наоборот, подчёркивать его достоинства и завершать образ.

Проделанная работа позволила применить на практике знания и навыки, полученные за годы обучения в Поволжской академии, реализовать их в процессе решения творческой задачи, начиная с поиска идеи и заканчивая её воплощением. Эта работа стала не просто завершённым художественным произведением, но и результатом системного подхода к созданию живописного полотна.

В то же время работа над пейзажем «Отдых на природе» стала новым шагом в художественном развитии, уникальным опытом глубокого и последовательного создания собственной картины, раскрытия художественного образа через мастерство композиции, цвета и фактуры. Таким образом, разработка и выполнение пейзажа «Отдых на природе» стали деятельностью, углубившей профессиональные компетенции автора. Использовать материал данной выпускной квалификационной работы можно как в сфере изобразительного искусства, так и в сфере педагогики, особенно при обучении студентов и школьников основам пейзажной живописи.

2.3 Разработка план-конспектов уроков на основе выпускной квалификационной работы

Как уже было отмечено ранее, пейзажная живопись имеет не только художественную, но и большую воспитательную и образовательную ценность, особенно в контексте работы с подростками. Отдых на природе – это не просто повседневное явление или бытовой сюжет, а мощный источник вдохновения, духовного обогащения и формирования эмоциональной культуры у подрастающего поколения. Соприкосновение с природой через искусство позволяет ребенку развивать чувство гармонии, учиться видеть красоту в окружающем мире и осознанно относиться к своему окружению – что особенно важно в условиях современного урбанизированного образа жизни.

Именно поэтому так важно посвящать определённую часть уроков по изобразительному искусству рисованию пейзажей. Задания по изображению природы позволяют формировать у школьников эстетический вкус, развивать художественные способности, а также возвращать любовь к родному краю и его природным особенностям. В процессе таких занятий происходит не только развитие технических навыков, но и активизация творческого мышления, воображения и эмоционального восприятия.

Методологическая часть данной выпускной квалификационной работы содержит в себе разработанные план-конспекты уроков различных типов деятельности, построенных на основе темы пейзажной живописи и отдыха на природе. Эти материалы охватывают несколько форм учебной деятельности: уроки рисования с натуры, уроки композиции, уроки по работе с цветом и светотенью, а также творческие задания, направленные на развитие индивидуального художественного видения. Часть из этих уроков была успешно проведена мной в рамках производственной практики, что позволило проверить их эффективность на практике и внести коррективы для дальнейшего использования.

Была поставлена задача максимально объединить разработанные план-конспекты уроков вокруг общей темы – «Отдых на природе», чтобы как можно полнее использовать материал выпускной квалификационной работы и показать её практическое применение в педагогическом процессе. Такой

подход позволил не только создать целостный курс занятий, но и дать учащимся возможность последовательно погрузиться в тему, начиная с базовых навыков и заканчивая более сложными творческими задачами.

- развитие у учащихся навыков передачи природного пространства;
- формирование умения строить композицию пейзажа с фигурами людей;
- обучение работе с цветом и светотенью в условиях открытого пространства;
- развитие творческого мышления и эмоционального восприятия;
- воспитание любви к природе и уважения к естественной среде.

Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие задачи:

1. Образовательные:
  - познакомить учащихся с основами пейзажной живописи;
  - научить правильно строить перспективу и работать с воздушной перспективой;
  - освоить работу с колоритом и светотенью в зависимости от времени суток и сезона;
  - научить выстраивать композиционное решение картины.
2. Развивающие:
  - развивать наблюдательность и внимание к деталям;
  - совершенствовать навыки работы с различными художественными материалами;
  - развивать умение выражать свои эмоции через изображение;
  - формировать представление о связи человека и природы.
3. Воспитательные:
  - воспитывать бережное отношение к природе;
  - формировать экологическую культуру и эстетическое восприятие мира;
  - развивать интерес к местной культуре и природному окружению;

- пробуждать тягу к самостоятельному творчеству и самовыражению.

Методы и формы организации учебной деятельности

Для реализации поставленных задач использовались различные педагогические методы, соответствующие возрастным особенностям учащихся:

- Словесные методы: беседы, объяснения, рассказы, комментарии;
- Наглядные методы: демонстрация этюдов, картин известных художников, видеоматериалов;
- Практические методы: выполнение упражнений, рисование с натуры, работа над композицией, эксперименты с цветом и фактурой;
- Творческие методы: выполнение индивидуальных проектов, свободное рисование, рефлексия и самооценка.

Формы организации деятельности включали:

- фронтальную работу;
- групповую деятельность;
- парную и индивидуальную работу;
- пленэрные занятия на природе.

Содержание уроков

Каждый урок был продуман таким образом, чтобы сочетать теоретическую подготовку с практической деятельностью. Примерный перечень тем уроков включал:

1. Знакомство с жанром пейзажа. История и виды пейзажа.
  - Учащиеся знакомятся с понятием пейзажа, его классификацией, историей развития жанра в мировом и отечественном искусстве.
  - Рассматриваются работы известных художников, в том числе советских мастеров, изображавших отдых на природе.
2. Основы композиции в пейзаже. Построение пространства.
  - Изучается принцип построения горизонтального и вертикального формата, правила золотого сечения, использование линии горизонта.
  - Выполняются упражнения по построению перспективы, расположению объектов на плоскости.

3. Работа с цветом. Подбор колорита в зависимости от времени года и суток.

- Анализ цветовой гаммы осеннего, весеннего, зимнего и летнего пейзажей.

- Выполнение цветowych этюдов, работа с температурой цвета и светлотой.

4. Передача светотени и воздушной перспективы.

- Объяснение законов светотени, работа с рефlekсами, построение теней.

- Упражнения на передачу глубины пространства через изменение насыщенности и контраста.

5. Рисование с натуры на природе (пленэр).

- Практическая работа на свежем воздухе, где учащиеся наблюдают за изменениями света, формами деревьев, линией горизонта.

- Создание этюдов, зарисовок, мини-композиций.

6. Создание композиции «Отдых на природе».

- Интеграция всех полученных знаний: композиция, цвет, светотень, работа с фигурой человека.

- Выполнение завершённой работы на заданную тему.

7. Анализ и рефлексия. Обсуждение работ.

- Коллективное обсуждение результатов, анализ ошибок и достижений.

- Самооценка и обратная связь от преподавателя и одноклассников.

Реализация уроков в практике

Часть уроков была проведена мной в рамках производственной практики в детской художественной школе, что дало возможность апробировать разработанные материалы в реальных условиях. Во время занятий я наблюдала высокий уровень вовлечённости учащихся, интерес к теме и желание экспериментировать с цветом и композицией. Особенно эффективной оказалась

форма пленэрных занятий, которые вызвали наибольший интерес и положительные эмоции у школьников.

Учащиеся с удовольствием выполняли задания, связанные с рисованием на природе, созданием эскизов и цветовых этюдов. Это позволило им не только улучшить технические навыки, но и получить опыт эмоционального взаимодействия с природой. Наблюдение за изменением цвета листвы, игры света на воде, особенности освещения в разное время дня стали важными моментами для формирования художественного восприятия.

Возможности применения в образовательной практике

Разработанные уроки могут быть использованы в следующих образовательных контекстах:

- в системе дополнительного образования детей в художественных школах и студиях;
- в рамках школьного курса изобразительного искусства;
- в программе внеурочной деятельности;
- в работе с одаренными детьми;
- в рамках художественно-творческих конкурсов и выставок.

Кроме того, данные материалы могут быть адаптированы для работы с разными возрастными группами, в том числе старших школьников и начинающих студентов художественных колледжей.

Таким образом, разработка и проведение уроков по теме «Отдых на природе» показала их высокую педагогическую эффективность. Данный блок занятий способствует развитию не только профессиональных художественных навыков, но и формированию у учащихся экологического сознания, эмоциональной чуткости и любви к природе. Через творчество дети учатся видеть мир, чувствовать его красоту и стремиться к её передаче.

Эти уроки могут стать основой для дальнейшей разработки авторских программ по обучению пейзажной живописи, а также использоваться как часть курса по развитию художественного восприятия и творческой активности учащихся. Таким образом, педагогическая составляющая выпускной

квалификационной работы получила не только теоретическое обоснование, но и успешное воплощение в образовательной практике. Уроки проводились в 4 классе школы искусств МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, г. Тольятти. Возраст учащихся 7-14 лет. Результатом проведенных уроков стали практические работы, выполненные учениками. (рисунок В.1-В.4).

Выводы по второй главе

Вторая глава данной выпускной квалификационной работы посвящена творческо-художественной части исследования. Она представляет собой процесс выполнения пейзажа «Отдых на природе» 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 «Отдых на природе» 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 состояние, свои чувства и переживания. Так родился замысел для картины «Отдых на природе».

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 «Отдых на природе», отображающий мягкое состояние дневной рыбалки.

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 Волжского пейзажа и отдыха на природе.

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 «Отдых на природе» 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

Тема «Отдых на природе» в живописи занимает особое место в истории искусства и продолжает оставаться актуальной и сегодня. Изображение природных сцен, передача атмосферы спокойствия, радости и гармонии позволяют художникам выражать свои внутренние чувства, размышления и духовные ценности. Этот жанр не теряет своей привлекательности со временем – напротив, он постоянно обогащается новыми смыслами, техническими возможностями и художественными интерпретациями, что делает его особенно интересным для современного зрителя и исследователя.

Исторически сложилось так, что природа становилась не только фоном для сюжетов, но и самостоятельным объектом художественного осмысления, что подтверждает её важность как средства самовыражения. В процессе развития жанра пейзажа художники не только фиксировали красоту окружающего мира, но и вкладывали в свои произведения глубокий смысл, отражая отношение человека к природе и его внутренний мир. От романтических пейзажей эпохи барокко до реалистичных композиций советского периода – каждый этап развития пейзажной живописи был наполнен идеями времени, эмоциями мастера и стремлением к эстетическому и философскому осмыслению действительности.

Современные мастера продолжают развивать традиции пейзажной живописи, создавая произведения, насыщенные личным восприятием и эмоциональной глубиной. Если раньше пейзаж служил фоном или дополнением к сюжету, то сегодня он всё чаще становится самостоятельным носителем эмоций, мыслей и даже протеста. Художники обращаются к теме отдыха на природе как к метафоре уединения, свободы, поиска себя, противостояния урбанизации и цифровизации. Каждая картина на тему «Отдых на природе» – это уникальное отражение внутреннего состояния художника и его отношения к миру, что делает этот жанр неисчерпаемым источником вдохновения.

Особую ценность представляет собой советская традиция изображения природы и отдыхающих на ней людей, которая сочетала в себе элементы идеологии, эстетики и повседневности. Пейзажи с фигурами людей стали не просто декорацией, а полноценным художественным явлением, способным рассказывать историю, формировать образ жизни и воспитывать определённое мировосприятие. Советские художники мастерски объединяли динамику и лирику, здоровый образ жизни и эмоциональную насыщенность, что позволило создать целую галерею образцов, остающихся актуальными и сегодня. Анализ этих работ дал возможность понять, как через композицию, цвет, свет и форму можно передать не только внешнюю красоту, но и внутреннее содержание.

Для развития художественного восприятия и творческих навыков важно с ранних этапов обучения знакомить учащихся с богатством природных образов и историей пейзажной живописи. Это помогает формировать у школьников эстетическое восприятие, учиться видеть и чувствовать пространство, понимать принципы построения изображения и развивать навыки художественного мышления. Особенно эффективно использовать эту тему в преподавании изобразительного искусства в детских художественных школах и на уроках рисования в общеобразовательных учреждениях. Такие занятия не только совершенствуют технические навыки, но и способствуют развитию эмоциональной чуткости, воображения и умения наблюдать за изменением природы в зависимости от времени года и суток.

Таким образом, изображение природы в контексте отдыха продолжает играть важную роль в формировании эстетического вкуса, духовного обогащения и творческого самовыражения личности. Через работу над пейзажами с человеческими фигурами учащиеся получают возможность выразить своё отношение к миру, передать собственные впечатления и эмоции, а также освоить основы композиции, светотени и колорита. Это делает тему «Отдых на природе» не только художественно значимой, но и педагогически продуктивной.

Кроме того, изображение природы в контексте отдыха способствует формированию у человека экологического сознания, уважения к окружающей среде и понимания её ценности. Художественные произведения на эту тему помогают осознать важность сохранения природных богатств для будущих поколений. В условиях ускоренного развития технологий и урбанизации искусство становится мощным инструментом пропаганды экологической ответственности и гармонии человека с природой. Оно пробуждает любовь к родному краю, желание беречь природу и видеть в ней не просто фон, а живое, дышащее пространство, с которым человек связан невидимыми нитями.

Таким образом, тема «Отдых на природе» в живописи не только обогащает эстетический опыт зрителя, но и способствует воспитанию экологической культуры, развитию эмоциональной чувствительности и духовного мира личности. Искусство, посвящённое природе и человеку, является мощным средством воздействия на сознание, поскольку затрагивает универсальные ценности – красоту, гармонию, единство с природой, чувство умиротворения и связи с окружающим миром. Именно поэтому эта тема остается одной из самых востребованных в практике художественного образования.

В рамках данной выпускной квалификационной работы были решены все поставленные задачи: проанализированы композиционные решения пейзажей с фигурами людей в советской живописи, рассмотрена специфика изображения отдыха на природе в творчестве известных художников, исследованы туристические мотивы и их идеологическая составляющая, обоснован выбор темы для авторской работы, описан процесс создания пейзажа «Отдых на природе» в технике масляной живописи, а также разработаны план-конспекты уроков для учащихся 12–13 лет. Все эти аспекты позволили не только теоретически осмыслить проблему, но и предложить практические рекомендации по её применению в современной художественной и педагогической практике.

Практическая реализация творческой части – работа «Отдых на природе» – стала результатом системного подхода к изучению темы. Она отражает не только моё художественное видение, но и личное восприятие мира, основанное на наблюдении за природой и опыте общения с ней. Эта работа может быть использована не только как завершённое художественное произведение, но и как образец для изучения в учебном процессе, демонстрирующий принципы построения пейзажа, использования цветовой гаммы и светотени, а также взаимодействия человека с природным пространством.

Разработанные план-конспекты уроков показали свою эффективность в педагогическом применении и могут быть использованы как основа для дальнейших методических разработок. Они охватывают различные формы работы – от рисования с натуры до создания композиций, и позволяют развивать не только технические навыки, но и эмоциональное восприятие, творческое мышление и экологическую культуру. Данные материалы могут быть внедрены в программы дополнительного художественного образования, использованы в работе с одарёнными детьми, а также легли в основу авторских курсов по обучению пейзажной живописи.

В конечном итоге, искусство о природе помогает человеку лучше понять себя, свою связь с окружающим миром и найти гармонию внутри себя через созерцание красоты природы. Пейзажная живопись, и в частности, тема отдыха на природе, остаётся актуальным и жизненно значимым направлением в искусстве, которое может быть использовано не только в творческой практике, но и в образовательной деятельности. Полученные в ходе исследования данные открывают возможности для дальнейшей разработки программ по художественному образованию, популяризации пейзажного жанра и воспитанию у молодого поколения чувства прекрасного, любви к природе и уважения к естественной среде обитания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Агитация за счастье: Советское искусство сталинской эпохи / Под ред. И. Голомштока. – Москва: Искусство, 1994. – 256 с.
2. Алешина Л. С. Туристические мотивы в советской живописи 1930–1950-х годов // Искусствознание. – 2015. – № 3. – С. 45–62.
3. Алексеева В. В. Современные методы преподавания ИЗО в школе / В.В. Алексеева. – Москва: Просвещение, 2023. – 208 с.
4. Бакушинский А. В. Методика преподавания изобразительного искусства / А.В. Бакушинский. – Москва: Просвещение, 1981. – 240 с.
5. Балаховская Ф. Б. Соцреализм и пейзаж: между пропагандой и лирикой / Ф.Б. Балаховская. – Москва: БуксМАрт, 2018. – 320 с.
6. Барабанова Н. И. Советская живопись 1920–1970-х годов: традиции и новаторство / Н. И. Барабанова. – Москва: Галарт, 2008. – 320 с.
7. Белова Л. А. Образы отдыха в творчестве А. Дейнеки // Советское искусствоведение. – 1987. – № 2. – С. 34–48.
8. Борисова Е. А. Советский пейзаж: эволюция жанра Е.А. Борисова. – Санкт-Петербург: Аврора, 2010. – 198 с.
9. Ванслов В. В. О станковом искусстве и его судьбах / В.В. Ванслов. – Москва: Изобразительное искусство, 1972. – 176 с.
10. Васильев А. Н. Композиционные особенности советского пейзажа с фигурами // Вопросы искусствознания. – 2003. – № 1. – С. 78–92.
11. Герчук Ю. Я. Дейнека: монументальность и приватность / Ю.Я. Герчук. – Москва: Искусство–XXI век, 2015. – 280 с.
12. Герчук Ю. Я. Художественные миры XX века / Ю.Я. Герчук. – Москва: Прогресс-Традиция, 2008. – 400 с.
13. Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство: СССР, Третий рейх, Италия, Китай / И.Н. Голомшток. – Москва: АСТ, 2021. – 480 с.
14. Горина Т. Н. Советская жанровая живопись / Т.Н. Горина. – Москва: Искусство, 1964. – 180 с.

15. Григорьева Е. В. Тема спорта и отдыха в живописи соцреализма // Культура и искусство. – 2018. – № 5. – С. 112–125.
16. Деготь Е. Ю. Русское искусство XX века: между авангардом и соцреализмом / Е.Ю. Деготь. – Москва: Три квадрата, 2019. – 400 с.
17. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – Москва: Искусство, 1985. – 318 с.
18. Дорофеев Ю. В. Эволюция образа человека в советском пейзаже // Искусство и образование. – 2010. – № 4. – С. 56–67.
19. Духан И. Н. Юрий Пименов: живопись как кино / И.Н. Духан. – Москва: Арт-Волхонка, 2022. – 224 с.
20. Ефимова Н. П. Туризм как сюжет в советском искусстве 1960–1980-х // Художественная культура. – 2019. – № 2. – С. 89–104.
21. Зайцев К. Л. Творческий метод советских пейзажистов // Вестник МГУ. Сер. Искусствоведение. – 2005. – № 3. – С. 22–37.
22. Зингер Л. С. Советская портретная живопись / Л.С. Зингер. – Москва: Изобразительное искусство, 1978. – 240 с.
23. Иванов С. В. Неофициальное искусство СССР. 1950–1980-е / С.В. Иванов. – Москва: Галарт, 2020. – 512 с.
24. Каменский А. А. Романтический монтаж / А.А. Каменский. – Москва: Советский художник, 1989. – 224 с.
25. Кибрик Е. А. Аркадий Пластов: крестьянский миф в советском искусстве / Е.А. Кибрик. – Москва: РИП-холдинг, 2018. – 200 с.
26. Киселев М. Ф. Пейзаж в советской живописи / М.Ф. Киселев. – Липецк: Художник РСФСР, 1973. – 160 с.
27. Ковалев А. И. Соцреализм: канон и свобода / А.И. Ковалев. – Санкт-Петербург: Европейский университет, 2016. – 256 с.
28. Копцев В. П. Уроки искусства в школе / В.П. Копцев. – Москва: Владос, 2003. – 176 с.
29. Копцева Т. А. Экологическое искусство: уроки для детей / Т.А. Копцева. – Москва: Юрайт, 2022. – 180 с.

30. Краснова Е. В. Туризм в искусстве СССР: от альпинизма до пикника / Е.В. Краснова. – Москва: Искусство–XXI век, 2021. – 240 с.
31. Круглов В. Ф. Социалистический реализм в живописи / В.Ф. Круглов. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2007. – 288 с.
32. Кудрявцева С. В. Образы природы в живописи Г. Нисского // Советская художественная культура. – 1992. – № 4. – С. 15–28.
33. Лапшин В. П. Жанровые сцены в советской живописи 1950–1970-х // Искусство. – 2007. – № 6. – С. 45–59.
34. Лебедев П. И. Советское искусство в период Великой Отечественной войны / П.И. Лебедев. – Москва: Искусство, 1965. – 210 с.
35. Манин В. С. Искусство и власть. Борьба течений в советском изобразительном искусстве / В.С. Манин. – Санкт-Петербург: Аврора, 2008. – 352 с.
36. Морозов А. И. Соцреализм и реализм / А.И. Морозов. – Москва: Галарт, 2007. – 270 с.
37. Морозов А. И. Советский человек в пейзаже: между коллективным и личным / А.И. Морозов. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 192 с.
38. Некрасова-Каратеева О. Л. Как говорить с детьми о советском искусстве / О.Л. Некрасова-Каратеева. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2021. – 14 с.
39. Неменский Б. М. Педагогика искусства / Б.М. Неменский. – Москва: Просвещение, 2007. – 255 с.
40. Орлова М. И. Тема отдыха в творчестве Ю. Пименова // Декоративное искусство. – 2016. – № 1. – С. 33–47.
41. Очерки по истории советского искусства. – Москва: Советский художник, 1980. – 340 с.
42. Пивоваров В. Л. Соц-арт: политическое искусство в СССР и России / В.Л. Вивоваров. – Москва: НЛЮ, 2022. – 368 с.
43. Плахов А. С. Искусство как пропаганда: визуальные коды советской эпохи / А.С. Плахов. – Москва: РИП-холдинг, 2020. – 288 с.

44. Полевой В. М. Малая история искусств. Искусство XX века / В.М. Полевой. – Москва: Искусство, 1991. – 303 с.
45. Романов Г. Б. Советская живопись / Г.Б. Романов. – Москва: Просвещение, 1972. – 192 с.
46. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – Москва: Агар, 2000. – 256 с.
47. Савицкая Ю. В. Георгий Нисский: скорость и пространство / Ю.В. Савицкая. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2021. – 160 с.
48. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В. Сарабьянов. – Москва: АСТ-Пресс, 2001. – 288 с.
49. Советская живопись: Альбом / Сост. А. Д. Чегодаев. – Москва: Изобразительное искусство, 1982. – 420 с.
50. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство в школе / Т.Я. Шпикалова. – Москва: Просвещение, 2005. – 192 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – А. Дайнека «Будущие летчики»

Рисунок 2 – А. Дайнека «На пляже»

Рисунок 3 – Ю. Пименов «Женщина в гамаке»

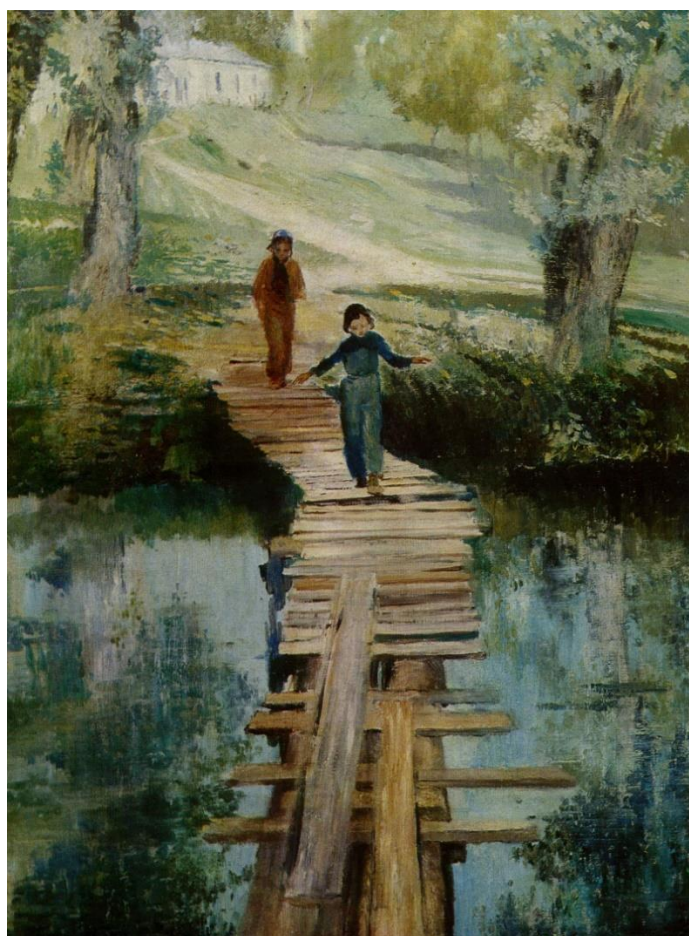

Рисунок 4 – Ю. Пименов «Девочки и мостик»

Рисунок 5 – К. Петров-Водкин «Купание красного коня»

Рисунок 6 – А. Пластов «Юность»

Рисунок 7 – А. Белых «Туристы на Байкале»

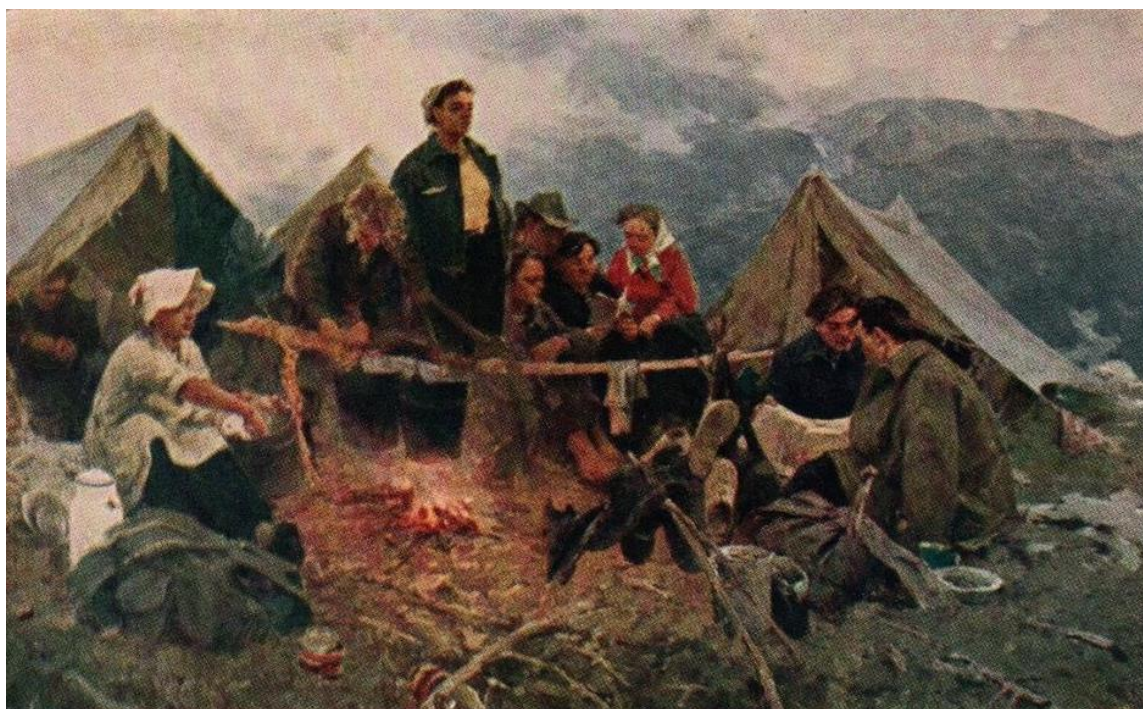

Рисунок 8 – А. Ратникова «У походного костра»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 тоновой эскиз

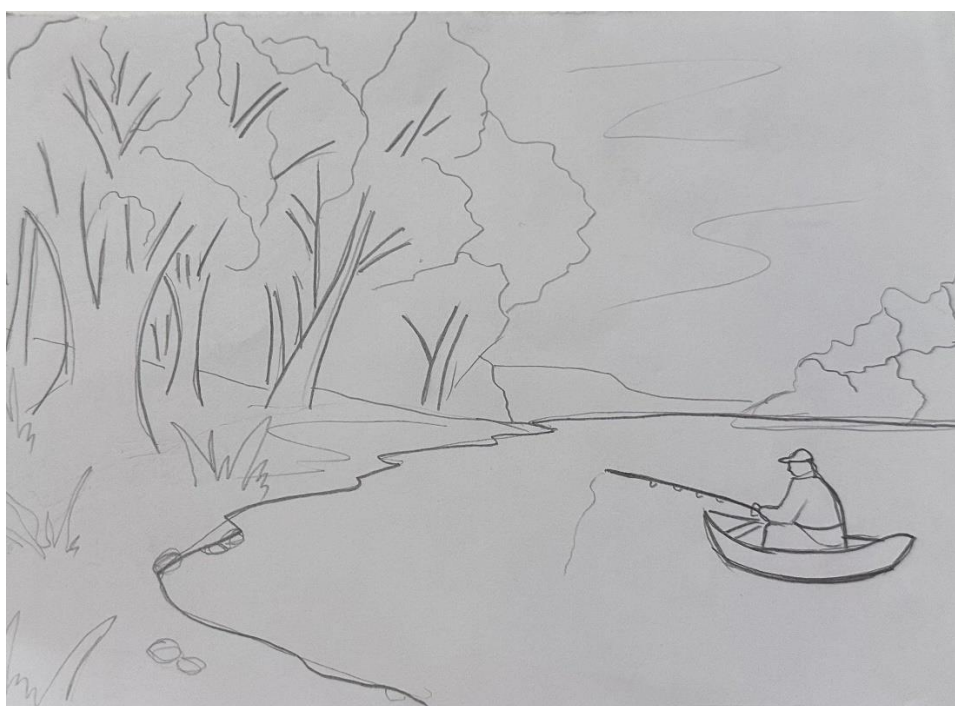

Рисунок 2 линейный эскиз

Рисунок 3 тоновой эскиз

Рисунок 4 цветовой эскиз

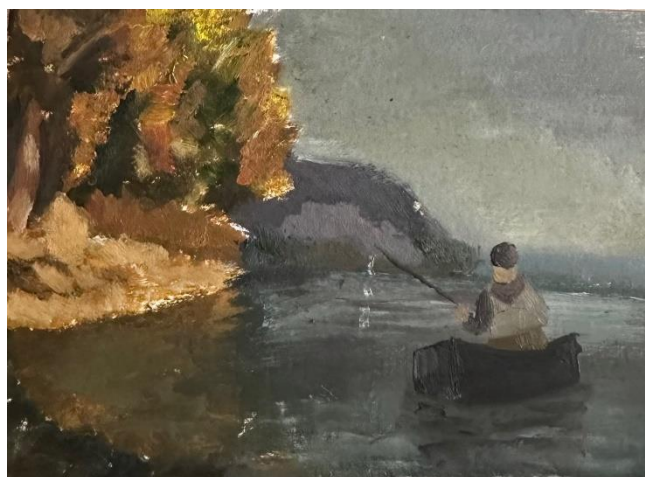

Рисунок 5 цветовой эскиз

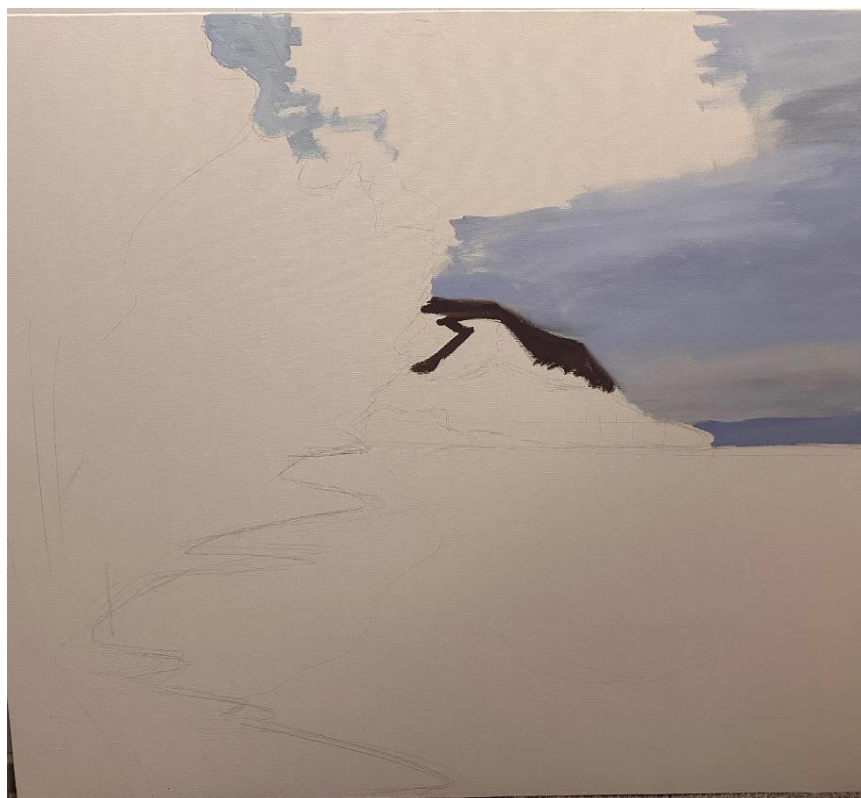

Рисунок 6 этапы работы на холсте

Рисунок 7 этапы работы на холсте

Рисунок 8 этапы работы на холсте

Рисунок 9 этапы работы на холсте

Рисунок 10 этапы работы на холсте

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1 работы учеников

Рисунок 2 работы учеников

Рисунок 3 работы учеников

Рисунок 4 работы учеников

Рисунок 5 работы учеников

Рисунок 6 работы учеников

План-конспект урока по учебному предмету «Живопись»

Тема: «Волжский Пейзаж»

Класс: 4А - возраст 12-14 лет

На уроке были поставлены следующие цель и задачи:

Цели урока: Создать композицию – «Волжский пейзаж»

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 красоту 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 ученикам о правилах работы с материалом (гуашью). Здравствуйте, дети! Сегодня мы будем рисовать пейзаж

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 волжский пейзаж гуашью. Для начала ученики намечали рисунок на листе лёгкими карандашными линиями. Далее рисунок выполнялся гуашевыми красками (приложение В). 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 природы 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? 0 - 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 волжские пейзажи. Задача состояла в том, чтобы выразительно и достоверно передать краски и атмосферу. Сначала детям предложили подумать и решить, как должны сочетаться элементы пейзажа на листе и как будет выглядеть главные и второстепенные детали. 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. Таким образом, из работ русских художников учащиеся черпали вдохновение, а если у них возникали вопросы, они обращались к учителю за помощью. 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. Рисование 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.¹

Критериями оценки творческих работ детей по уроку «Волжский пейзаж» 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.. Данная работа отличается очень живым и ярким живописным решением. Особенно выделяется пастозная манера нанесения мазков, говорящая о развитии навыке владения учеником живописной техникой. Сочные, текстурные мазки передают трепет и колыхание листьев. 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. 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 пейзажа. Она отражает творческую, тонко чувствующую натуру ученика и его гибкое, живо воспринимающее мир воображение.

План-конспект урока по учебному предмету «Живопись»

Второе занятие – «Знакомство с художниками-пейзажистами» представляло собой урок, направленный на теоретическое изучение темы, понимание истории ее становления. Изложение материала сопровождалось активным обращением к творчеству и примерам работ русских советских художников, таких, как Александр Дейнека, Юрий Пименов и Кузьма Петров-Водкин. Детям предлагалось подумать и решить, что особенного каждый из них принес в понимание пейзажа, и чем отличаются работы мастеров друг от друга. Особое внимание было уделено анализу работ художников, разбору используемых средств выразительности. На примере различий в образах на полотнах живописцев учащимся предлагалось сложить свое собственное представление о данном виде отдыха, его влиянии на жизнь и творчество. В результате у них сформировалось четкое желание самим изобразить вид отдыха, а их багаж знаний об искусстве пополнился сведениями о отдыхах на природе и именами величайших пейзажистов, с которых они теперь могли брать пример.

Обращение к шедеврам русского отечественного искусства, а также размышления о природе и отдыха ее явлениях и сути происходящих в ней перемен произвели на учеников большое впечатление. Они говорили вслух о своей точке зрения и формировали свое индивидуальное видение. На последующем занятии ученикам предстояло применить свои новые знания на практике и воплотить собственный пейзаж в материале.

Задача состояла в выразительной и правдивой передаче атмосферы и настроения. Сначала детям предлагалось обдумать и решить, как именно они скомпонуют необходимые элементы на листе, как будет выглядеть их отдых, что будет на нем главным и второстепенным, какие акценты расставлены.

Наметив будущую работу карандашом, дети переходили к воплощению задумки в материале. На протяжении всей работы они обращались к образцам

советской живописи, материалы по которой был у них перед глазами – это презентация и книжные иллюстрации полотен художников.

Помимо репродукций шедевров классической живописи, ученикам предлагались и примеры современных пейзажей, где изображен отдых на природе.

Цели урока:

1. Рассказать теоретическую часть и познакомить учащихся с изображением сцены «Отдых на природе» в искусстве, развивать навыки передачи атмосферы спокойствия, радости и гармонии;

2. Воспитывать любовь к природе, интерес к художественному творчеству и эстетическому восприятию окружающего мира;

3. Развивать умение передавать настроение, движение и природные детали в рисунке.

Ход урока:

1. Организационный момент (5 минут)
Дети собираются за рабочими местами, проверяют материалы. Учитель приветствует учеников, создает позитивную атмосферу, настраивает на творческую работу.

2. Мотивация и постановка целей (5 минут)
Учитель показывает репродукции картин и иллюстрации на тему «Отдых на природе» (например, пейзажи с людьми у озера, в лесу или на лужайке). Обсуждают, что такое отдых на природе – спокойствие, радость, единение с природой. Формулируют задачи урока: научиться передавать атмосферу отдыха и красоты природы в рисунке, освоить приемы передачи движения и настроения.

3. Теоретическая часть (30 минут)

1. Рассказ о художественных произведениях на тему «Отдых на природе».

2. Основные композиционные приемы: расположение фигур и природных элементов, передача светотени и цвета для создания живого пейзажа.

3. Советы по изображению людей в расслабленном состоянии – как передать ощущение покоя и гармонии с природой.

4. Практическая часть (30 минут)

1. Детям предлагается выбрать сюжет: люди отдыхают у озера или в лесу – сидят у костра, читают книгу, играют или просто наслаждаются природой.

2. Этапы работы: подготовить эскиз карандашом – расположить основные фигуры и природные элементы; затем прорисовать детали; при желании – добавить светотень и цветовые акценты (краски или цветные карандаши).

3. В процессе работы учитель помогает каждому ученику передать настроение сцены, использует советы по композиции и технике.

5. Итоговая часть (10 минут)

1. Обсуждение выполненных работ: что получилось хорошо? Какие чувства вызывает изображение? Что удалось передать – атмосферу спокойствия или радости?

2. Просмотр работ учеников, обмен впечатлениями.

Материалы и инструменты:

1. Бумага для рисования;
2. Карандаши разной твердости;
3. Цветные карандаши или краски;
4. Иллюстрации и репродукции по теме «Отдых на природе».

Критерии оценки работ:

1. Передача темы и атмосферы сцены;
2. Композиционное решение;
3. Использование выразительных средств – линии, светотень, цвет;
4. Передача настроения отдыха и гармонии с природой;

5. Творческий подход и оригинальность исполнения.

Данный урок способствует развитию художественного восприятия природы, навыков композиции и передачи эмоциональной атмосферы через изображение сцены «Отдых на природе», а также формирует любовь к окружающему миру через искусство.

Справка о проверке на наличие заимствований

Имя файла: вкр.docx2.docx

Автор:

Заглавие:

Год публикации: 2025

Комментарий: *Не указан*

Коллекции: Интернет 2.0, Научные статьи 2.0, Википедия, Англоязычная Википедия, Коллекция Энциклопедий, Библиотека Либрусек, Университетская библиотека, Коллекция КФУ, ВКР Российского университета кооперации, Коллекция АПУ ФСИН, Коллекция ПГУТИ, Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та, Научная электронная библиотека "КиберЛенинка", Авторефераты ВАК, Диссертации ВАК, Готовые рефераты, ФИПС. Изобретения, ФИПС. Полезные модели, ФИПС. Промышленные образцы, Коллекция Руконт, Библиотека им. Ушинского, Готовые рефераты (часть 2), Открытые научные источники, НЭБ, БиблиоРоссика, Правовые документы I, Правовые документы II, Правовые документы III, Собрание законодательства Российской Федерации

Результат проверки

Оценка оригинальности документа: **75%**

Оригинальные фрагменты: 74,79%

Обнаруженные заимствования: 14,87%

Цитирование: 10,34%

Работу проверил:

Дата:

Подпись: