

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

Кафедра изобразительного искусства

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

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:
«В мастерской иконописи», холст, масло

Выполнила студентка
5 курса группы ИЗОз-501
заочной формы обучения
Григорьева Ольга
Владимировна
(Ф.И.О.)

(подпись)

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

(подпись)

Допустить к защите:
И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

(подпись)

Е.Ю. Кузнецова
(И.О.Ф.)

«__» _____ 2023 г.

Тольятти
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Натюрморт с атрибутами искусства в живописи	7
1.1 Натюрморт с атрибутами искусства в живописи европейских художников XVIII–XXI вв.	7
1.2 Православный натюрморт в живописи русских художников XIX–XXI вв....	14
1.3 Христианская символика в натюрморте	17
Выводы по главе	28
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР	30
2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы	30
2.2 Этапы работы над натюрмортом «В мастерской иконописи» в технике масляной живописи	33
2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Православный праздник. Натюрморт» для детских образовательных центров и художественных студий	39
Выводы по главе	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	47
ПРИЛОЖЕНИЯ	51

ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных задач современного образования в России является всестороннее развитие личности ребенка, а также его эстетическое воспитание и любовь к собственной культуре и истории.

Одним из видов изобразительного искусства является натюрморт (франц. «nature morte» – мертвая природа) – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению неодушевленных предметов, объединенных в одну целостную композицию. Он может включать в себя предметы быта, труда, творчества, цветов, фруктов или овощей, а также рыбу или добытую на охоте дичь, т.е. Все то, что человек встречает в повседневной жизни.

В период с XV по XVI в. натюрморт не рассматривался как полноценный жанр станковой жизни, но, так или иначе, был задействован в работах художников того времени исторической и религиозной тематики, вписывая в них обыденные вещи.

С момента становления натюрморта как отдельного жанра, художники стали уделять внимание символике натюрморта, которая имела нередко религиозный подтекст, что было связано с историческими и культурными особенностями того периода. Зачастую символы, использовавшиеся в натюрморте, так или иначе говорили о быстротечности жизни (об этом символизировали, например, часы), о человеческих ценностях и т.д.

На данный момент в педагогике одной из наиболее важных проблем выступает духовно-нравственное воспитание детей. Нравственность и духовность всегда были важными факторами в жизни человека и целых народов. Именно эти два фактора определяют образ жизни, судьбу, отношения в семье, быту и самому государству.

Нормы человеческого общения, так или иначе, требуют взаимного уважения и уступчивости, способности пойти на компромисс с целью сохранения хороших взаимоотношений. Дети, как часть общества, должны

уметь избегать конфликтов, а также чтить традиции, характерные для государства, в котором они живут или семьи, в которой они выросли.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы заключается в изучении православных традиций и обычаев в школе, в частности на уроках изобразительного искусства. Это обусловлено тем, что одной из задач современного образования выступает формирование у детей духовных ценностей, накопленных человечеством за все время его существования.

Искусство, особенно изобразительное, предполагает духовное общение, поскольку с помощью изучения православного натюрморта люди знакомятся с особенностями истории и культуры, узнают значение тех или иных символов, причину их использования и скрытый, сакральный смысл.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы является натюрморт с атрибутами искусства в живописи.

Предмет исследования данной выпускной квалификационной работы – православный натюрморт в русской живописи.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в создании натюрморта «В мастерской иконописи» и разработке уроков по изобразительному искусству для детских образовательных центров и художественных студий.

Задачи:

1. Изучить особенности натюрморта с атрибутами искусства в живописи европейских художников XVIII–XXI вв..

2. Изучить православный натюрморт в живописи русских художников в период XIX–XXI вв..

3. Рассмотреть особенности христианской символики в натюрморте.

4. Выполнить натюрморт «В мастерской иконописи» в технике масляной живописи.

5. Разработать планы-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Православный праздник. Натюрморт» для детских образовательных

центров и художественных студий.

6. Подвести итог выпускной квалификационной работы, сформулировав его в заключении.

Методы исследования:

- теоретический анализ материалов исследования,
- обобщение результатов исследования,
- систематизация полученных данных,
- эмпирический сбор материала,
- анализ художественных работ.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в педагогическом процессе в курсе изобразительного искусства, в детских образовательных центрах и художественных студиях.

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

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

В первой главе представлен натюрморт с атрибутами искусства в живописи европейских художников в период XVIII–XXI веков, а также православный натюрморт в творчестве русских художников XIX–XXI веков и особенности христианской символики натюрморта.

Во второй главе приводится обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы, последовательность выполнения натюрморта «В мастерской иконописи», а также разработка планов-конспектов уроков по изобразительному искусству по теме «Православный праздник. Натюрморт» для детских образовательных центров и художественных студий.

В приложении представлен материал, иллюстрирующий главы ВКР.

Творческая часть данного исследования состоит в создании натюрморта в

технике масляной живописи на тему «В мастерской иконописи».

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы может быть использована в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме «Натюрморт», «Особенности символики натюрморта в XVIII–XX вв.» в детских образовательных центрах и художественных студиях.

Глава 1. Натюрморт с атрибутами искусства в живописи

1.1 Натюрморт с атрибутами искусства в живописи европейских художников XVIII–XXI веков

Живопись является средством художественного отражения и истолкования окружающей действительности. Помимо этого, она также обладает социальным содержанием и разнообразными идеологическими функциями в культуре. Благодаря цвету, светотени, линии и выразительности мазков, живопись может изобразить на плоскости объемность предметов и их разнообразие, а также пространственную и световоздушную глубину [3, с. 10].

Натюрморт (франц. *nature morte*, итал. *natura morta* – мертвая природа; англ. *still life* – тихая, спокойная жизнь) – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению неодушевленных предметов [11].

Помимо неодушевленных предметов, в натюрморте также изображают живых существ – птиц, животных, насекомых или людей, но в качестве дополнения основного мотива [27, с. 1]. Например, Питер Класс, «*Vanitas*» с автопортретом, 1628 год.

Основным компонентом в натюрморте является правильная постановка предметов. Изображение объектов в данном жанре имеет самостоятельное художественное значение, т.е. художник может создать емкий и многослойный образ, обладающий сложным смысловым подтекстом.

Периоды развития натюрморта, как живописного жанра имели свои исторические предпосылки, а каждый век – своих мастеров, в произведениях которых воплощались не только художественные идеалы того времени, но и своеобразие и выразительность пластических средств, характерных для определенной исторической эпохи [3, с. 12]. Помимо этого, роль в развитие натюрморта играет культура страны и ее особенности.

Становление натюрморта, как отдельного самостоятельного жанра в

живописи тесно связано с общим становлением европейского искусства нового времени, выделением станковой живописи и формированием разветвленной системы жанров в искусстве. Данное развитие живописи и ее жанров происходит в 1500-х годах в Северной Европе [6]

Самостоятельным жанром искусства натюрморт стал в Италии и Нидерландах, в XVII в. и развивался благодаря караваджистским принципам: мощной светотени, скульптурности форм, натурализму. До Караваджо неизвестный фламандский мастер, ученик Рогера ван дер Вейдена, написал Мадонну, а на обороте доски автор поместил натюрморт, расположенный в углублении и представляющий атрибуты Благовещения [34, с. 6]. Для ранних полотен, выполненных в традиции караваджизма, характерны контрастная светотень «погребного» освещения и натуралистическая достоверность деталей.

Художники иногда писали по очень темным грунтам «алла прима». В настоящее время на полотнах старых мастеров, написанных на темном грунте, он виден в трещинах красок, и кое где просвечивает через красочный слой. Это связано с тем, что работы выполнялись иногда быстро, без нанесения достаточно толстого слоя светлых красок, поэтому, когда белила потеряли свою кроющую силу, сквозь них стал просвечивать грунт.

Со времени импрессионистов особенно большое внимание уделялось различным свойствам живописного света в его отношении к предполагаемому меняющемуся реальному освещению. Нельзя не принимать в расчет и тематику композиции натюрморта, в ней воплотилось удивительное мастерство передачи равновесия и гармонии.

После становления натюрморта, как самостоятельного искусства, благодаря конкуренции на рынке живописи в Голландии, художники стали выбирать узкую тематику для своих работ [15]. Голландцы и Фламандцы первые подошли к неодушевленному миру, как к самостоятельному жанру, как к замкнутой в себе станковой картине. Благодаря этой нидерландской плеяде

«мертвая природа» перестала выступать аксессуаром исторических и религиозных сюжетов, атрибутом изображаемого пиршества или декоративным элементом. Освобождая натюрморт от религиозности и истории, они вместе с французскими приемниками подчинили картины «естественной истории», природе [33, с. 10].

Это сподвигло на появление основных поджанров натюрморта:

- цветочный;
- тональный, особенностью которого было написание картин в приглушенных тонах с преобладанием серых и коричневых цветов;
- кухонный, в котором изображались не только предметы, но и сцены из повседневной жизни;
- рыбный, в котором изображалась в основном рыба, как дань уважения мореплавателям и рыбакам из Голландии;
- роскошный, отображающий буржуазию и ее тягу к богатству и роскоши;
- охотничий, в котором изображалась битая дичь, был наиболее популярен среди охотников;
- цветочно-фруктовый, актуальный во вторую половину XVII в.;
- «накрытый стол» или «банкеты», «завтраки», которые изображали традиционные деликатесы, блюда и продукты;
- Vanitas, на полотнах данного жанра изображались предметы, напоминающие о бренности человеческой жизни (череп, часы, свечи, мертвые цветы или сгнившие фрукты);
- «обманка», создающая у зрителя иллюзию трехмерности.

Предметы как вещественный элемент получили новое значение в работах художников в XVII в., в эпоху развитого натюрмортного жанра. В сложных композициях с литературной фабулой они заняли свое место рядом с другими героями.

Рассматривая произведения того времени, можно заметить, как менялась роль натюрморта в картинах. Если раньше изображаемые предметы были на

втором плане, то с этого момента стали выходить на первый [34, с. 8].

Vanitas можно назвать формой христианского искусства, которая была усовершенствована голландскими художниками-реалистами в Золотой век, в начале XVII в., как реакция на римский католицизм и католическое искусство Контрреформации, а также в соответствии с новой и строгой эстетикой протестантского искусства Реформации в Северной Европе.

В XVIII в. натюрморт потерял связь с религией и аллегоричной живописью, а благодаря искусству рококо, особенно распространились натюрморты с изображением экзотических вещей или предметов роскоши, которые служили украшением интерьеров.

В конце XVIII – начале XIX вв. во Франции закрепился термин «nature morte», который употреблялся еще Дидро Д. в «Салонах», подчеркивая низкий статус натюрморта в академической иерархии живописных жанров [6]. Художники, писавшие натюрморты, считались менее важными, чем те, которые изображали сцены из Библии. В этот период предметная живопись служила для тренировки основных художественных навыков [11].

Однако Курбе Г. превратил натюрморт в самоценное произведение, а наиболее известные специалисты того столетия в жанре натюрморта были Фантен-Латур Анри и американец Уильям Харнет.

Эдуард Мане стал родоначальником импрессионистического натюрморта. Художники начали экспериментировать с цветом, формой и способом нанесения краски, чтобы создавать независимые произведения не из-за символизма или сюжета, а «искусство ради искусства».

Французский художник Жан Батист Симеон Шардер, писавший натюрморты и жанровые сцены, изображал скромные натюрморты, составленные из самых простых домашних предметов, применявшихся в повседневной жизни. Помимо этого, в своих натюрмортах художник использовал и атрибуты искусства [9].

На картине «Натюрморт с атрибутами искусств», написанной в 1766 г.

изображен стол художника у темной стены, на котором разбросаны вещи – атрибуты искусства. В центре композиции расположена гипсовая статуэтка бога Меркурия работы Жана-Батиста Пигаля. Левее художник изобразил палитру с кистями, лежащую на деревянном ящике для красок, небрежно брошенные чертежи, бумажные свитки и синий футляр готовальни, откуда выглядывают сверкающие холодным блеском инструменты чертежника. Слева, на краю стола лежит орденский крест на синей ленте, монеты и медали – это награды, которых художник удостоился в результате своего творческого труда. У левого края холста стоят две потёртые книги (Приложение А, рис. 1).

На картине Данте Габриэля Россетти «Натюрморт с картиной и атрибутами живописи», написанной в 1848 г. также изображаются предметы живописи. Написанная картина, обернутая в плотную красную ткань, небольшие склянки с сухими красками по середине, а с правой стороны – палитра с кистями. Примечательнее всего на картине склянка с синим порошком, размещенная прямо по центру композиции (Приложение А, рис. 2).

Изучив особенности работы с материалами и техники живописи того времени, можно сделать вывод, что помимо самого процесса написания картины, мастера тратили значительное количество времени на подготовку холста, самих красок, грунта и других материалов, в связи с тем, что на тот момент не существовало готовых красок или химических составов для них, с помощью которых можно было сделать необходимый колер. Таким образом краски и многое другое создавалось из подручных средств, часто с методом проб и ошибок.

Художники, при написании своих картин, не только оттачивали свое мастерство или создавали произведение искусства, но и как бы оживляли с помощью своей техники изображаемые мифологические или исторические сюжеты, а также предметы в своих натюрмортах. Они словно заставляли их разговаривать со зрителем.

Ярким примером таких мастеров можно считать перечисленных

европейских художников, которые в своих картинах не только показывали истинное мастерство и умение использовать имеющиеся материалы, но и свою технику: умение работать с цветом, светом и тенью, формой, перспективой и многое другое.

Подъем натюрморта тесно связан с появлением постимпрессионизма, в котором мир вещей стал основной темой для живописи [27, с. 3].

XX в. также показал привлекательность натюрморта для современных стилей и направлений изобразительного искусства.

В начале прошлого века развивается авангардизм, в котором важную роль играет натюрморт, впервые заняв главную позицию среди других художественных жанров и став полем для художественных экспериментов. В основе натюрморта фовизма лежали поиски экспрессивного столкновения цветов и фактур, а у мастеров кубизма – соотношения формы предмета и окружающего пространства.

В искусстве сюрреализма создавали необычные сочетания предметов, помещая их в фантастические ландшафты. Среди новых художественных течений также были приверженцы классического натюрморта [11].

В абстракционизме главной идеей зачастую являлось изображение плоскости из нескольких точек зрения, для создания более эффектного и оригинального произведения. Многие художники-абстракционисты рисовали натюрморты, в некоторых из них сложно понять, какой именно предмет изображен на картине.

В период с 1910–1920 гг. кубисты, в том числе Пабло Пикассо, Жорж Брак и Хуан Грис, рисовали натюрморты, включавшие в себя музыкальные инструменты, перенесенные на первый план.

Например, в своих работах Пабло Пикассо нередко изображал музыкальные инструменты, размещенные так, что зритель почти сразу же обращал внимание на написанный предмет. В работах художника наиболее часто отображаются гитара и скрипка, вписанные в коллаж.

Знаменитая картина художника «Скрипка» говорит не об определенном музыкальном инструменте, а о музыке в целом. Своим видом картина напоминает коллаж, собранный из разных частей инструмента, видимых с разных точек (Приложение А, рис. 3). Все фрагменты четко вписаны в овал – самую гармоничную и органичную геометрическую фигуру, которая ассоциируется у художника со скрипкой [10].

Поп-Арт в 60-70-х годах XX в. создал новую форму натюрморта, основанную на товарном образе коммерческого продукта, а не физическом объекте натюрморта. Например, «Натюрморт с золотыми рыбками и картиной с мячом для гольфа» Роя Лихтенштейна, написанный в 1972 г., сочетал в себе цвета и детскость Матисса с поп-иконографией Энди Уорхола. Главное отличие поп-арта заключается в том, что любому предмету придавался «коммерческий», продаваемый и привлекающий внимание вид.

С начала 70-х годов XX в. приобретает популярность фотореализм, в котором происходило слияние объекта изображения и коммерческого продукта. Яркими представителями данного поджанра являются Дон Эдди и Ральф Гойнс.

Среди отечественных живописцев к изображению художественных атрибутов в искусстве обращались П. Кончаловский («Сухие краски», 1913; «Натюрморт», 1916), В. Лебедев («Натюрморт с палитрой», 1919), З. Серебрякова («Атрибуты искусства», 1922) [4], самарский живописец Р. Баранов «Натюрморт полуденный», 1972 г. (Приложение А, рис. 4).

Можно сказать, что натюрморт XX–XXI вв. принес в искусство новые стили и формы, а также сюжет и композиции, которые полностью отразили культурно-исторические особенности эпохи, а также своеобразие взглядов, мышления и сознания человека. Переход от одного стиля в другой – лишь доказывает, что художники начали смотреть на мир в совершенно другом ключе.

1.2 Православный натюрморт в живописи русских художников XIX–XXI веков

Натюрморт в русском искусстве появился как самостоятельный жанр, воссоздающий мир «неживой природы», в результате веяния европейских тенденций, которые пробудили в отечественных художниках стремление передать окружающий мир и его особенности правдиво и точно.

Натюрморт появился на территории России в XVIII в., но в качестве самостоятельного жанра закрепился в отечественном искусстве в XIX в. Это связано с общими тенденциями развития русского искусства. Натюрморт то появлялся, то снова исчезал или им занимались только дилетанты, но несмотря на это, ранее все равно встречались совершенные в художественном отношении работы [2, с. 5].

Рассматривая православный натюрморт в русской живописи, прежде всего стоит отметить, что в отличие от европейского натюрморта, он получил свое развитие гораздо позже. Вплоть до XX в. данный живописный жанр не занимал особенного места, можно сказать, что в российском искусстве он почти всегда выступал второстепенным жанром [13, с. 47–48].

Религиозная тематика в русских полотнах проступает как часть общей культуры и общественной жизни, поскольку она вплетена в традиции и обычаи, а также в образ жизни народа в целом. Все это можно было увидеть не только в натюрмортах, но и в пейзажах, а также в портретной живописи. Сами зачатки данного жанра появились еще в древнерусской иконописи, т.к. на них часто изображали предметы, используемые для причастия или трапезы. Например, кубки с вином или золотые блюда, виноград или виноградные лозы и т.д.

В самом натюрморте православие существовало как эпизод или отдельный сюжет в полотнах религиозного содержания. Отечественные авторы часто использовали в своих работах религиозную атрибутику, например свечи, моленные книги, а также изображали рождественские ярмарки, вписывая в

композицию различные религиозные атрибуты.

В 1846 г. было открыто Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое стало центром демократического искусства. Благодаря этому училищу в России стало развиваться новое направление, а именно – критический реализм, который появился как противовес распространившемуся по стране классицизму. В данном направлении предметы играли немаловажную роль, т.к. с их помощью в картине раскрывался сюжет.

Во второй половине XIX в. натюрморт стал наполняться идейным содержанием, в нем стали акцентировать внимание на предметах и их смысле. Также содержание натюрмортов того времени несло в себе социальную направленность, в особенности в произведениях П. Федотова, В. Перова, В. Маковского.

Начиная с XX в. натюрморт достигает наивысшей точки развития в России. Его часто называют «расцветом русской натюрмортной живописи, впервые обретшей равноправие среди других жанров» [24, с. 16]. Для него характерно композиционное, стилистическое и культурное разнообразие.

С начала XX в. натюрморт выходит на новую стадию развития, что обуславливается большим количеством работ в данном жанре. Натюрморт наконец-то стал актуальным, картины чаще появляются на выставках. Но в полной мере натюрморт в русской живописи отражается в импрессионизме К.А. Коровина, В.А. Серова.

В Советской России религиозная тема не была распространена, но, несмотря на это, художники использовали христианские символы в своих картинах, так или иначе, закладывая в свои работы определенный смысл, который можно было прочесть, зная особенности религиозной символики.

В 1900-х годах начали появляться тематические натюрморты. Одними из примеров таких работ того времени можно назвать картину А.В. Маковского «Пасхальный стол», написанную в 1915-1916 г., работу С.Ю. Жуковского «Пасхальный натюрморт», П. Филонова «Пасха» 1913-1914 г. и другие

изображение православного праздника. Благодаря этим натюрмортам можно рассмотреть убранство праздничного стола, посуду, блюда и атрибуты Пасхи.

Художник-реалист Н. Богданов-Бельский в своей картине «Пасхальный натюрморт», написанной в начале XX в., изобразил пасхальный стол. На белой скатерти, укрывающей стол, разместились самовар, фарфоровый сервиз, пасхальные крашеные яйца, кулич, яркие синие и розовые цветы (Приложение А, рис. 5).

Одной из классических картин, в которой изображен пасхальный натюрморт, является работа, написанная Станиславом Юлиановичем Жуковским в 1915 г. под названием «Пасхальный стол». Картина напрямую отражает радость праздника, готовность праздничных угощений: кулича, крашеных яиц и творожного блюда – пасхи. Помимо этого, круглый стол украшает белая скатерть, горшки с цветами и другие угощения (Приложение А, рис. 6). В данной картине чувствуется цветовая сдержанность интерьера и красочность самого стола. Этот контраст был необходим для передачи светлого пасхального настроения, душевной радости.

Православная тема в творчестве отечественных художников присутствовала и во второй половине прошлого века, но наиболее активно она стала проявляться в работах лишь ближе к концу того века и началу XXI. Это обусловлено изменениями, которые охватили страну во многих областях, в том числе и в духовной сфере, тогда началось возрождение православной тематики в искусстве, в частности в живописи.

Религиозно-духовные интонации можно было заметить и в натюрмортах А.А. Куликовой «В мастерской», В.М. Куликова «Праздничное утро». В картинах Кислова В.Н., рассматривая деревенский интерьер избы, можно заметить в углу «красный угол», который выступал условным изображением икон в киотах. Все это говорит о том, что художники пытались включить в свои работы духовность и религиозность [17].

Начиная с 1990-х г. натюрморт с изображением православной символики

набирает свою популярность. Среди современных художников, пишущих пасхальный натюрморт, можно выделить работы И. Каверзнева «Светлое воскресенье», написанную в 2005 г. На холсте художник изображает красный угол пасхальный стол с традиционными праздничными угощениями: пасхой, куличом и крашеными яйцами. На столе также размещена ваза с вербой, заварочный чайник в желто-красных цветах и аккуратно лежащий нож для масла. Главные пасхальные атрибуты кулич и пасха – украшены церковными свечами.

Также стоит отметить работу Ю. Николаева «Пасхальный натюрморт», 2012 года (Приложение А, рис. 7). На нем изображены пшеничные колосья – символизирующие пробуждающуюся жизнь, плодородие земли и изобилие. Художник также написал привычные для Пасхи угощения – куличи с глазурью и яйцо, лежащее между двумя традиционными угощениями. Особое внимание на картине привлекает красная лампадка, внутри которой горит огонь – вечный огонь веры во Христа, разгоняющий тьму и неверие.

Художники стали воспринимать мир более глобально через художественные образы «возвращения назад», т.е. через возвращение утраченной духовности, продолжая традиции прошлых лет, участвуя в формировании новых подходов к отражению эмоционально-чувственного восприятия мира, вновь поднимая тему православия в своем творчестве.

1.3 Христианская символика в натюрморте

Натюрморт, т.е. изображение неодушевленных предметов, является самостоятельным жанром, но при этом важно отметить, что не любое изображение предмета можно назвать натюрмортом. Некоторые подчеркивают «выключенность» натюрморта из природных связей и отношений, а некоторые акцентируют внимание на их «искусственности» [13, с. 11].

Предметы, с которыми контактирует человек, представляют собой

общественное содержание, человеческий труд, творчество, т.е. так или иначе эти предметы передают какие-либо представления, идеалы и вкусы художника. Они также говорят о степени социально-культурного развития общества, его ценностных ориентирах и также несут свою эмоционально-смысловую нагрузку.

Изображенные художником предметы не только говорят о культуре, но и о самом человеке, т.к. запечатленные на холсте объекты отображают личность художника, его уровень культурного развития, пристрастия и характер, вкусы и т.п. Можно сказать, что изображаемые предметы несут в себе определенный смысл, выступают определенным символом.

Главный секрет чтения натюрмортов заключается в расшифровке сложной системы символов и знаков, которые свойственны определенной эпохе и культуре, и использовались мастерами раньше.

Символ (от греч. *symbolon* – условный знак, опознавательный знак) – это материальный предмет, выступающий в качестве представителя другого предмета, свойства, обозначения и т.д. [16].

Символические знаки необходимо отличать от знаков, т.к. их значение задается конвенционально и не может быть самостоятельным. Они способны выражать какое-либо содержание через форму, поэтому их нередко рассматривают как схематические образы.

Их возникновение не случайно, оно связано с внешними признаками предмета, которые всегда отражают его глубинную сущность, не понятную человеку с первого взгляда. Зачастую зрителям, не знакомым с традициями и особенностями эпохи, смысл или «многослойность» натюрмортов недоступна, т.к. в меру отсутствия знаний нельзя дать трактовку тому или иному изображаемому предмету [21].

Расцвет натюрморта как жанра пришелся на XVII в. среди голландских и фламандских живописцев. В этот период стали популярны картины «*Vanitas*». Их название относится к словам Библии, а именно к крылатому выражению

«vanity of vanities – all is vanity», что означает «суета сует – все суета». В Голландии натюрморт также получил разнообразие форм и вариаций сюжета натюрморта [11].

Идея картин заключалась в изображении мирских удовольствий, которые заставляли чувствовать человека важным или богатым. Но несмотря на их значимость для человека, вся эта мирская роскошь не имеет смысла, потому что жизнь скоротечна и человек уйдет из мира также, как и пришел – ни с чем [6].

Главная мысль этих натюрмортов была в том, что люди не должны привязываться к своему имуществу и всему материальному. В сюжеты натюрморта обычно включались предметы, напоминающие о времени, бокалы вина, музыкальные инструменты, дорогие и причудливые предметы, песочные часы, свечи и черепа.

Важно отметить, что некоторые символы имеют несколько значений, которые напрямую зависят от эпохи или деталей, например цвета или расположения на картине. Использование символов активно началось с распространением христианства в языческом мире. Это было вызвано необходимостью узнавать единомышленников, а также скрывать от язычников тайны культовых обрядов.

Постепенно христианское искусство наработало целую систему символов, причем в этот круг вошли не только античные сюжеты, но и различные образы из Ветхого и Нового Заветов [26].

Обычно символы обращаются не только к человеческому разуму, но и к чувствам, его подсознанию, тем самым создавая сложные ассоциативные ряды. Именно по этой причине символы часто использовались в искусстве, особенно в живописи и литературе.

Множество символов можно было встретить в картинах Мантеньи, Джованни Беллини, Боттичелли, Яна Стена, Рубенса и других, особенно голландских и фламандских, художников.

Каждому художнику, для написания смыслового натюрморта, было

необходимо знать значение изображаемого предмета, символа. Для объяснения существовали специальные учебники, которые раскрывали значение какого-либо предмета и его тайный смысл, способный прийти зрителю в качестве ассоциации.

Символы делят на несколько типов:

– Реальные – т.е. не образы неких реальных существ, выступающих в качестве символа, а сами сущности. Более строгим и серьезным является определение реального символа как образа такой сущности, которая приобретает переносный смысл, при этом переносный смысл символа формулируется из буквального;

– Интенциональные – обеспечивают смысл и значение символа с помощью акта его использования в качестве символа. Символы фактически получают автономное существование, примером таких символом можно рассматривать систему мифологического и религиозного сознания людей.

Их также подразделяют на несколько групп. Одна группа символов обозначается числом, свойством или формой, а другая группа символов обозначается предметами, явлениями или действиями, а также определенными художественными образами, которые передают задумку автора.

Акцентируя внимание на особенности христианского сознания и его влияния на живопись, важно отметить, что в материальном мире каждый элемент воспринимался как определенный шифр, который необходимо раскрыть для понимания обращения человека к Богу или божественного устройства вселенной.

В Древнем Риме одним из примеров натюрморта служила настенная и напольная мозаика, в которой часто изображали стеклянные вазы с фруктами или декоративные мотивы снеди и цветов, обозначающие гостеприимство хозяев. Иногда в древнеримских натюрмортах изображался череп, обозначающий бренность жизни.

Ранний натюрморт в привычном для современного мира виде можно

найти в XV–XVI в., когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции, но все еще не как отдельный жанр живописи. На протяжении долгого времени натюрморт, как и многие жанры живописи, сохранял связь с религиозной картиной, выступая обрамлением в виде цветочных гирлянд фигуры Богоматери и Христа, а также располагались на оборотной стороне алтарного образа. Еще одним наиболее встречающимся натюрмортом того периода является портрет с изображением черепа. Функция натюрморта того времени часто была утилитарной и такие картины использовались в качестве украшения створок шкафа или для маскировки стеной ниши [27, с. 1].

Многие художники включали в свои картины текст. Например, в натюрмортах «Vanitas» добавляли цитаты из Библии или античных авторов, посвященные теме «суеты сует». Текст помещался в красивом картуше или был выписан на ветхом листе бумаги, который выступал символом достоверности или помещен на раскрытой странице старинного тома, а иногда составлял заглавие случайно брошенной книги.

Каждый объект, изображенный на картине, соответствовал тексту: полевые цветы, розы, насекомые – традиционный символ краткости человеческого существования, а бабочки и стрекозы – символ спасения души. В дальнейшем для натюрмортов в данном стиле стали отбираться более значимые предметы. Песочные часы говорили о быстротечности жизни, букеты цветов – об увядании и о преходящем, дымящиеся лампы или трубки – о кратковременности, а дорогие украшения, королевские регалии – обо всех богатствах, которые не будут иметь ценности после смерти.

Одним из наиболее часто используемых предметов выступал череп – символ бренности, пустые или наполовину выпитые стеклянные бокалы, которые напрямую говорили о хрупкости человеческого существования и огарок свечи – символ угасшей жизни [21]. Ярким примером картины, изображавшей перечисленные предметы, выступает работа Эдварда Коллиера

«Ванитас с книгами, рукописями и черепом», 1663 г. (Приложение А, рис. 8).

Очень часто в натюрмортах в качестве символа бренности выступают цветы и травы, в особенности полевые. Обычно они помещены на фоне пустого проема окна, тем сильнее подчеркивая безнадежность. В некоторых случаях листья были изъедены насекомыми, а рядом разбросаны пустые раковины или орехи – символ безнадежности или знак плотских удовольствий.

Среди наиболее распространенных христианских символов, используемых раньше, можно выделить [7]:

– Крест – фундаментальный и самый значительный христианский символ, который имеет несколько трактовок в христианстве: вечную жизнь, дарованную через жертву Христа; символ победы Жизни над Смертью и Воскрешение; орудие пыток и казни Христа; символ христианства, как вероучения;

– Вино (красное), выступающее символом крови Христа и являющимся одним из элементов таинства причастия в христианстве. В некоторых случаях могло означать не до конца прожитую жизнь или остаток бесполезной роскоши;

– Виноград или виноградная лоза – символ Христа, в светской живописи мог иметь две трактовки: приближение Страшного суда или символ изобилия и щедрости. Например, на картине Андриана ван Утрехта «Натюрморт с виноградом», 1640-х гг.;

– Вода обозначает символ очищения или крещения;

– Бобы, изображаемые в натюрмортах, являлись символом человеческой глупости;

– Ваза (или другие сосуды, например стеклянные, глиняные) означает хрупкость, в некоторых вариациях рассматривается как тело, т.е. сосуд «мерзости и греха»;

– Гранат или его лопнувший плод является символом плодородия и искупительной жертвы Христа. Например, на картине Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом», где Младенец Христос держит в своих руках наполовину очищенный гранат;

– Жемчуг выступал символом слез или страданий. Также мог выступать символом непорочной христианской души, хранящейся в раковине или символом чистоты и совершенства. Например, картина Пьеро ди Козимо «Святая Мария Магдалина», написанная в 1490-е (Приложение А, рис. 9);

– Золото или серебро также имели собственное значение в христианской символе. Золото указывало на долговечность, священность или драгоценность, а серебро, как зеркало, отражало душу человека;

– Земляника является знаком мирского наслаждения и соблазна;

– Лимон в христианстве является символом верной любви, а лимон с аккуратно очищенной шкуркой говорит о чувственных наслаждениях. В некоторых картинах лимон означает двуличность и обманчивую привлекательность земных удовольствий. Например, картина Доссо Доссии «Мифологическая сцена», 1524 г.;

– Мухи, изображенные в натюрморте, символизируют разрушение, разложение, нередко смерть, несчастье или зло;

– Музыкальные инструменты выступали предметом роскоши, т.е. представляли собой не только предмет, которого не будет у человека после смерти, но также и праздник или досуг. Немаловажную роль играет изображаемый музыкальный инструмент или его форма, т.е. скрипка может напоминать зрителям о нитях времени и о том, что всё прекрасное должно когда-нибудь кончиться. Например, картина Баскениса Жваристо «Музыкальные инструменты» (Приложение А, рис. 10);

– Нож представляет собой инструмент жертвоприношения, обрезания и мученичества. Также он является атрибутом некоторых христианских мучеников, но зачастую выступает в качестве орудия пыток. Например, «Натюрморт с пирогом из индейки» Питера Класа (Приложение А, рис. 11);

– Перстень – в христианстве символизирует верность, сердечную привязанность, но прежде всего связь с церковью и любовью к Христу [30].

– Оборванные или отсутствующие скрипичные струны могут

указывать на разлад или смерть.

– Флейты издавна ассоциировались с опьянением Вакха, а также с грехами похоти и лени. Изогнутые формы многих инструментов, таких как гитара, параллельны органичным и соблазнительным формам человеческого тела;

– Потир или кувшин, чаша – символ искупительной жертвы Христа, чаша страданий, таинства причастия, а также образ испытаний на жизненном пути человека;

– Рыба в раннем христианстве являлась символом Иисуса Христа из-за греческого написания слова, а именно «Ichthys», в более позднее время она выступала символом Божественной трапезы;

– Ракушка обычно обозначала женственность или символ рождения и удачи. В христианстве они также символизировали крещение и воскресение. Если рассматривать виды ракушек, то можно отметить такие особенности значения: раковины морских гребешков ассоциировались со Святым Иаковом; устрицы – рождение и плодородие [32];

– Свеча являет символ божественного огня, человеческой души и земной конечной жизни. Незажженная свеча выступает символом смерти или незримого присутствия Бога;

– Хлеб символизирует тело Христа и является одним из атрибутов таинства причастия;

– Яблоко или апельсин выступал символом грехопадения, т.е. это является прямой отсылкой к ветхозаветному рассказу о Еве, вкушающей запретный плод в Эдемском саду;

– Яйцо обозначает символ Воскресения.

Иногда в качестве отдельного символа художники изображали лучи света, которые могли быть преломлены в бокале с вином или водой, напоминающие о таинстве причастия.

В качестве отдельных символов также можно рассматривать цветы и их

христианскую символику в натюрморте. Сами цветочные натюрморты разделяли на «гирлянды» и «букеты» [21].

Гирлянда, оборачивающаяся вокруг центрального изображения (часов, чаши, бокалов или картуш с текстом), напоминала символ вечности – змею, обвившуюся вокруг крылатых часов. В саму гирлянду вписывались белые лилии и хлебные колосья, связанные с Христом или Марией и говорящие о чистоте. Многие растения также могли символизировать определенное время года:

- живые цветы – весну;
- колосья и фрукты – лето;
- виноград и овощи – осень;
- лимон – зиму.

Язык цветков, заимствованный из средневековой символики, зачастую был понятен аристократам XVII в., и именно по этой причине цветочные гирлянды были легко читаемыми:

- подснежники, померанец, розы и ирисы посвящали Богородице; тюльпаны – обращение Богородице к Христу;
- чертополох – страсти Христа;
- нарцисс означал триумф небесной любви;
- пальма или пальмовая ветвь – символ мученичества, а в светской живописи – чистота и девственность;
- терновый венец – мученичество, страдания или в некоторых случаях означает тяжелое бремя и несправедливое наказание [22].

Букеты (в кувшинах, вазах или лежащие на столе) обычно составлялись нескольких видов, а главный акцент на картине был на различных предметах. Эти виды букетов делят на:

- радиальный, т.е. стебли расходятся веером из одной точки, а в середине этой точки изображен цветок, привлекающий внимание зрителя. Например, «Натюрморт с пестрыми тюльпанами в вазе и бабочкой» Бальтазара ван дер Аста (Приложение А, рис. 12);

– ковер, когда цветы заполняют все пространство полотна, благодаря чему выстраивается вертикальная иерархия цветов и их значения;

– треугольник, т.е. главный или «значимый» цветок служит центральной осью, а остальные цветы группируются симметрично вокруг главного цветка.

Также существует еще одна разновидность, разработанная Я.Д. де Хемом в форме буквы «S», с изящными завитками.

Со временем в натюрморте сложилась своеобразная иконографическая схема с четким делением на пространственные зоны. Внизу или возле вазы художники размещали символы бренности; в центре – символы скромности и чистоты.

Помимо изображаемых предметов важную роль в православной символике натюрморта играли и используемые при написании картины цвета. Каждый цвет так или иначе имел свой определенный смысл, а именно:

– Золотой цвет – в христианстве символ Божественного света, имеет особое значение достоинства;

– Зеленый — цвет животворения, символизирует вечную жизнь, нередко этот цвет обозначал обновление;

– Белый — символизирует нравственность, чистоту, святость и простоту;

– Вишневый цвет, как комбинация синего и пурпурного, символизирует соединение земного и небесного;

– Голубой – считается цветом Богородицы и символизирует небесную чистоту, небо;

– Желтый (охристый) – означает вечность и благодать, раньше использовался не богатыми художниками, т.к. позолота стоила дороже;

– Коричневый символизирует бренность жизни, человеческой природы. Также трактуется как цвет земли, праха и всего временного, тленного (гнилые фрукты, старые книги), иногда его рассматривали как смирение, бедность и отрешение от мира;

– Красный цвет символизирует тепло, любовь, огонь и живую энергию. Помимо этого, он является символом победы жизни над смертью, но в другом своем значении обозначает кровь и мучения, т.е. выступает цветом жертвы Христа;

– Пурпурный (темно-красный) – имел большое значение в Византийской культуре и постепенно перешел в русскую иконопись. Сам цвет означает Бога на небе, императора, правителя на земле;

– Серебряный цвет имеет близкое значение к белому, является символом чистоты плоти и евангельского красноречия;

– Синий цвет символизирует стремление к богу, является символом бесконечного неба, помимо этого нередко трактуется как символ тайны, мудрости и откровения;

– Фиолетовый (сиреневый) – является символом искреннего раскаяния, смирения, кротости и святого уединения. В некоторых случаях данный цвет выступает символом воздержанности;

– Черный цвет может символизировать ад, т.е. максимальную удаленность от Бога и всего божественного, а в некоторых случаях выступает символом печали и смирения.

Этой же смысловой наполненности придерживаются живописцы и художники-дизайнеры и в настоящее время. Значение каждого цвета так же учтено при создании символики «Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского» (Приложение А, рис. 13).

Натюрморт, как жанр изобразительного искусства, представляет собой сложный способ самовыражения, способный донести не только характер и видение мира художника, но и его основную идею с помощью изображаемых им предметов, поскольку предметы, цветы и цвет, размещенные на холсте, несут свой смысл и дают зрителю большое количество информации в историческом, культурном и социальном аспекте.

Выводы по главе

Натюрморт как самостоятельный жанр сформировался далеко не сразу, но как только произошло его признание, благодаря голландским и фламандским художникам, он получил распространение по всей Европе. По характерным чертам натюрморта, можно многое узнать о его авторе, историческом периоде, культуре того времени, в которой жил и творил художник, его становлении, его взглядах и социальном положении.

Развиваясь, жанр натюрморта претерпел множество изменений, связанных с различными этапами в изобразительном искусстве, национальными, а также религиозными особенностями людей в каждый период истории.

В XIX–XX в. натюрморт стал терять свой глубокий смысл, вкладываемый с помощью изображения предметов, использования цветов и т.д., имеющих особое значение в христианстве.

Христианская тематика активно проявилась на рубеже XIX–XX веков в творчестве отечественных художников, например у Маковского А.В., Жуковского С.Ю., Филонова П.Н., Богданова-Бельского Н.П., Баранова Р.Н. и других живописцев, стремившихся внести свой вклад в развитие натюрморта как жанра.

В XXI веке тема православия в натюрморте получила новое звучание. Рассматривая работы современных художников И.А. Каверзнева, Ю.В. Николаева, нашего земляка Р.Н. Баранова и других, отмечаешь запечатленные на полотнах национальные особенности православных традиций и культуры.

Христианская символика появилась в натюрморте не случайно. Ее формирование напрямую связано с внешними признаками предмета, которые отражают глубинную сущность, не понятную зрителю с первого взгляда. Изначально религиозная символика появилась в голландских натюрмортах, а уже в дальнейшем стала распространяться среди живописцев других стран, в

том числе и России.

Изображая тот или иной предмет, художники акцентировали внимание на привычных для большинства людей вещах, наполненных более глубоким смыслом и особой философией, отображающей не только человеческие ценности, но и транслирующей иное отношение ко всему материальному, значимость духовного наполнения.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы

Тема выпускной квалификационной работы была выбрана не случайно так, как тема отражает личный душевный интерес к православию, иконописи и православным праздникам, которые отображались в учебных и творческих работах на протяжении всего обучения.

Работа иконописца и сама иконопись представляет собой особое и сложное мастерство, как минимум потому, что в отличие от классического рисунка иконопись имеет собственные стандарты, значение изображаемых предметов и цвета, используемого во время работы художника.

Мастерская иконописца – это обязательно отдельное рабочее помещение, в котором хранятся не только необходимые для работы мастера инструменты, но также его картины и предметы религиозного значения, духовная литература.

Начиная с первого курса обучения в Поволжской Академии особое внимание уделялось Пасхе, как православному празднику. Данная тема нашла отражение во многих творческих работах, поскольку православные образы и символы занимают важное место в жизни семьи автора.

На первом году обучения в Академии, автором был написан натюрморт «Связь времен», в котором были изображены важные семейные реликвии, передающиеся из поколения в поколение.

На втором курсе был написан Пасхальный натюрморт, на котором были запечатлены приготовленные в семейном кругу пасхальные угощения, специально для праздника Светлой Пасхи.

Сам праздник представляет собой торжество жизни над смертью, а слово «Пасха» происходит от еврейского «песах», что в переводе означает «перешагнуть» или «перейти», «пройти мимо» [25]. Праздник отмечается по лунному календарю, поэтому не имеет определенной даты, но ежегодно

приходится на период между 4 апреля и 7 мая [19].

На 3 курсе были написаны образы Покрова Богородицы, Святителя Николая Чудотворца, а на 4 курсе Святителя Алексия покровителя Самары и др. Некоторые из написанных работ были освящены в церкви.

Образы святых играют важную роль в семье. Это связано с внутренним глубинным восприятием этих образов: Богородица – защитница земли русской, Святитель Алексий – покровитель Самары, а Святитель Николай Чудотворец почитается заступником семьи.

Тема «В мастерской иконописи» представляет интерес, поскольку натюрморты, исполненные в данной тематике, привлекают внимание многих художников и зрителей, захваченных таинственностью и неизвестностью рабочего места иконописца. Пространство мастерской для художника – это особое место, в котором живописец проводит множество часов за холстом, работая над новыми образами и произведениями.

Для максимального раскрытия темы дипломной работы была выбрана техника масляной живописи, т.к. именно эта техника позволяет достичь необходимого эффекта в передаче объема, цвета, фактур и световых эффектов, используемых при написании натюрморта. Масляная техника была выбрана также по причине того, что существует множество приемов для нанесения одного слоя, помогающих в написании картины. Именно по этой причине большинство живописных шедевров разных эпох выполнено в этом материале [31].

Перед началом работы были написаны этюды по выбранной теме. Этюд удобен тем, что это небольшая работа, на которой можно изобразить все, что необходимо и разными материалами, например карандашом, пастелью, темперой, масляными или гуашевыми красками, акварелью.

Данным способом пользовались еще в эпоху Возрождения. Итальянский художник Микеланджело делал подготовительные зарисовки для росписей Сикстинской капеллы, большинство русских художников пользовались данным

способом, например, Александр Иванов, Василий Суриков, Михаил Врубель, Василий Верещагин, Валентин Серов, Илья Репин и другие художники [36]

Использовались и смысловые значения цвета. При выборе темы интерес автора был направлен на символизм цвета в живописи, описанный ещё на начальных курсах в реферате по истории искусств «Значение цвета в иконописи».

Важным аспектом использования цвета является психологическое восприятия цвета автором как врачом, дистальные поля, погруженные в коричневый, символизируют болезни, центральный золотой – символ силы здоровья и надежды, белый – чистоты.

Одним из самых важных аспектов выступает выбор цветов: белого, красного и синего – триколора флага России. Цвета полос отечественного стяга несут в себе особое смысловое значение: белый цвет означает свободу, благородство и мир; красный – державность, которая была присуща Российскому государству на протяжении всей истории; синий – цвет веры и духовности.

Можно сказать, что на выбор темы выпускной квалификационной работы повлияло не только отношение к православию и его особой роли внутри истории семьи, в которой из поколения в поколение передаются семейные реликвии религиозного, духовного характера, но и особое отношение к некоторым, перечисленным внутри работы, святым.

Традиции, передающиеся из поколения в поколение в православных семьях, оказывают большое влияние на духовно-нравственное воспитание ребенка. Они не только прививают особое отношение к семье и семейным ценностям, но также способствуют формированию культурного восприятия, а также приобретению знаний для ориентации в современном обществе.

Изучение православия и православных праздников в образовательной программе способствует выработке высокого отношения к культурному и историческому наследию народов России, воспитывает патриотизм,

гражданственность, любовь к Родине и своим соотечественникам. Помимо этого, православие в образовании оказывает положительное влияние на личность человека, помогая выработать такие качества как: простота, отзывчивость, честность, смирение, трудолюбие, снисходительность, не конфликтность, терпимость, а также многие другие черты, которые необходимы человеку для взаимодействия с социумом и в жизни внутри общества.

2.2 Этапы работы над натюрмортом «В мастерской иконописи» в технике масляной живописи

Идея картины «В мастерской иконописи» сформировывалась в течение нескольких лет обучения в Поволжской Академии, благодаря особому значению православия в семье, а также наличию семейных реликвий, передающихся из поколения в поколение.

Работа над практической частью ВКР шла в несколько этапов, а именно:

1. Замысел;
2. Эскиз;
3. Цветовой поиск;
4. Картон;
5. Работа в материале (масляные краски).

Самым первым этапом работы является подбор материалов (инструментов) для создания задуманной идеи. Для написания картины необходимы следующие инструменты: холст (важно определить его размер), карандаши, картон, ластик и точилка, кисти для работы с масляными красками и непосредственно сами краски. В данной работе использовались масляные краски фирмы «Мастер класс».

Перед основным этапом выполнения натюрморта «В мастерской иконописи» в технике масляной живописи было сделано множество эскизов и набросков, направленных на поиск композиционного решения группы

предметов в предварительных эскизах, и выполнены этюды, т.е. работы с натуры. После эскизов, выполненных карандашом, последовала работа над этюдами в цвете.

Изначально каждый изображенный предмет несет свой глубокий смысл и значение, связанное с православием и историей семьи. Данная работа наполнена духовной и литературной фабулой. Важно, что она построена на классической триаде красного, синего и желтого цветов.

Для создания гармонии восприятия все предметы выставлены так, чтобы они вписывались в золотое сечение. При этом оно было применено и на рабочем месте иконописца при расстановке предметов, а также золотое сечение было учтено при выборе ракурса, т.к. при переносе на плоскость элементы натюрморта на холсте закружились по золотому сечению, а взгляд зрителя упал на лампаду с Пасхальным огнем, сделал небольшой виток и остановился лице Богородицы, следующий виток замедлил свой бег на недописанной иконе Святителя Николая Чудотворца.

Образ не закончен, что говорит о продолжении и нескончаемости реки времен. Иконописец положил кисть в молитве о Божьей помощи и благословении. Лампада загорелась ярче, столбик огня потянулся вверх, пытаясь высветить на заднем плане образ Святой Троицы. В этот момент душа зрителя также начинает молиться, а глаза замечают на самом дальнем плане Покров Богородицы. Голубой цвет, используемый на картине, выступает ответом Богородицы на молчаливую молитву Души. Взгляд зрителя движется снизу вверх и слева направо, говоря о развитии и росте, уготованных Богом.

Параллельно на картине развивается личная тема, начатая еще на первом году обучения, а именно «Связь времен» и связь поколений. Внимательный зритель, при более подробном рассмотрении картины, заметит фигурку маленького ангела, смотрящего сверху на часы. Это тот неожиданный и печальный аспект развития и выбора данной темы за годы пути к написанной картине. Фигурка ангела была слеплена на ДПИ на 4 курсе в память о внуке,

умершей еще младенцем, уже в период обучения в академии. Он как бы пытается понять то, что так и не успел понять, как же идет время на этой земле. Рядом стоит кулич, который так и не успел скушать прадед этого младенца трагически погибший уже в период написания данной работы. Яйцо рядом с куличом обозначает символ Воскресения.

Часы, расположившиеся на другой стороне холста, напоминают всей семье о быстротечности земном пути, и словно соединяют поколения между собой.

Изображенная же на картине верба символизирует грядущую Пасху. Живые вербные ветви означают ежегодное возрождение весны. Они также символизируют победу жизни над смертью. После этого взгляд зрителя обращается к свету Пасхального огня в лампаде. Всё время написания данной работы в лампаде действительно горел иерусалимский Пасхальный огонь.

Но куда бы не скользил взгляд, он ни на мгновение не теряет связь с центральным образом Казанской иконы Божьей Матери и освещающей его лампадой. Это самое светлое место на холсте, создаётся ощущение, что исходящий от них золотисто-белый свет раздвигает оковы тьмы, дарит жизнь и святую веру в Господа нашего Иисуса Христа Сына Божия.

В ходе выполнения этюда художник всегда исследует цвет, форму, фактуру, намечает композицию и детали будущего произведения. Благодаря чему подбирается идеальный ракурс объектов.

На четвертом этапе после выполнения этюдов было необходимо подобрать холст. Для натюрморта «В мастерской иконописи» был использован холст размером 70х90 на подрамнике.

Перед началом работы необходимо было подготовить холст, т.е. загрунтовать его. Это необходимо сделать для более яркой передачи цвета используемых красок, а также для защиты работы от различных внешних факторов, способных повредить картину.

Следующим этапом работы над натюрмортом было выполнение картона

в натуральную величину. Это было необходимо для построения композиции, поиска и подбора основных тоновых решений будущей картины. Благодаря этому этапу удалось убедиться в правильно выстроенной композиции. С помощью данного этапа также удалось выявить нюансы работы, незаметные на более ранних этюдах из-за их размера.

Далее рисунок с картона переносился на холст. Важно отметить, что картина маслом начиналась с первоначального рисунка на холсте, в котором намечались основные формы предметов и объектов, включенных в композицию, соотносились пропорции частей предметов друг с другом, прорисовывались детали [23].

После построения на холсте был выполнен подмалевок. Этот этап был необходим для того, чтобы наметить тональные решения, создать объем изображаемых предметов, сделать необходимые акценты с помощью контрастов, а также перекрыть яркий белый грунт холста. Это необходимо для сравнения тона и цвета предметов.

Во время работы было важно помнить, что масляная живопись имеет свою специфику, которую необходимо учитывать в процессе работы. Для достижения хороших результатов было важно с самого начала соблюдать технические и технологические правила.

В работе над натюрмортом «В мастерской иконописи» применялись знания и навыки, полученные на старших курсах при изучении техник живописи старых мастеров. Они широко пользовались имприматурой.

Имприматура (от ит. *Imprimatura* - «первый слой») - цветное тонирование грунта или первого слоя холста. Это довольно простой, но эффективный способ создания цветовой гармонии в живописной работе. При письме тонким слоем цвет грунта просвечивает через слои красок, тем самым объединяет их по колориту.

Имприматура облегчает работу художника, ускоряя процесс написания картины. Она является слоем, не допускающим излишнего проникновения

масла из красок в грунт, устраняя чрезмерное прожухание масляных красок.

Обычно старые мастера делали имприматуру кроющей краской на основе белил и неаполитанской желтой с ореховым маслом. Имприматура кроющими красками оказывает на работу большее влияние, чем прозрачными красками. Имприматура создаётся гладким ровным слоем. Ее можно наносить мягкой кистью, тряпочкой или ладонью.

Имприматура позволяла сохранить рисунок, не давая частицам угля или карандаша попасть в более верхние слои красок, а ещё предохраняла цвета от блёклого оттенка в дальнейшем.

Ещё один приём из техник старых мастеров - это «мёртвый цвет" (голл. Dood-verf) - элемент фламандской техники живописи. Впервые такой термин есть в работе Карла ван Мандера «Книга о художниках». Он возможно назвал так краску, с одной стороны из-за мертвенности оттенков, которую она придает изображению, с другой стороны, образно, так как эта бледность как бы «умирает» под последующим слоем цвета.

Слой, написанный «мертвыми красками», считают «мертвым слоем». Чаще всего он был четвертым, при этом на объемный подмалевок наносили разбеленные краски. Художнику нужно было сохранить форму объектов, не нарушая светотеневого контраста, что привело бы к потускнению дальнейшей живописи.

«Мертвые краски» наносились только на светлые части картины. Иногда, как бы имитируя скользящие лучи света, клали белила мелкими мазками. Картина получала дополнительный объём и словно зловещую «мёртвую» бледность, которая в дальнейшем «оживала» благодаря многослойным цветным лессировкам.

Следующим этапом работы становилась оттушевка в коричневых тонах. Обычно ее делали масляными красками. К таким краскам относили разбеленные желтые, черные, красные цвета смешанные в разных пропорциях. К примеру, холодно серый, получался при смешивании белой и чёрной, а

черный и желтый, соединяясь, образовывали оливковый оттенок. Маслом делались теневые растяжки, а блики оставались нетронутыми. После высыхания оттушевки прокладывался слой масляного лака.

Предпоследним этапом работы над натюрмортом «В мастерской иконописи» являлось выполнение работы в цвете. По просохшему слою лака, который закрепил основной тон и акценты на холсте, писался каждый элемент будущей картины. На этой стадии тщательно прорисовывался объем предметов на свету и в полутенях. При нанесении красочного слоя было важно класть мазки краски по форме предметов вне зависимости от размера кисти.

Колорит был выбран теплый, чтобы придать уютную атмосферу, царившую в мастерской. Теплый свет от лампы создал центр композиции и помог подсветить основную икону.

Следующий этап – проработка деталей. На нем уточнялся цвет и форма объектов натюрморта. При этом очень важно было соблюдать баланс между излишней детализацией и общим состоянием работы. После этого картина обобщалась, приводилась к единому гармонизирующему освещению.

После высыхания картина была покрыта лаком. Лаковый слой выполняет не только эстетическую функцию (придает блеск или придает особый фактурный эффект), но и защитную, т.е. защищает красочный слой от механической деформации, пыли и мелкого мусора, а также выравнивает поверхность картины и делает ее более гладкой.

На последнем этапе подбора рамы была достигнута гармония в соотношении общего и частного всех элементов натюрморта. Рама была специально выбрана так, чтобы она как бы являлась продолжением холста и не отвлекала взор от центрального образа. Лёгкие же золотистые элементы на ней напоминают отблиски от свечи (Приложение Б, рис. 1–6).

Правильно найденное цветовое решение, соответствующее творческой задумке.

2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Православный праздник. Натюрморт» для детских образовательных центров и художественных студий

Тема православного натюрморта для учащихся детских образовательных центров и художественных студий является необходимой, поскольку благодаря этому подрастающее поколение получает возможность лучше узнать свою культуру, идентичность народа и традиции, которые являются неотъемлемой частью любой семьи.

Данная тема включена в программы по изобразительному искусству, интегрированному с ОДНКНР – основы духовно-нравственной культуры и ОРКСЭ – основам религиозных культур и светской этики. Она также присутствует во многих программах современных школ и курсов по рисованию.

Тематический натюрморт, в данном случае «Православный праздник. Натюрморт» входит в программу Морозовой А.А., которая отмечает, что он играет важную роль в нравственном, патриотическом и толерантном воспитании ребенка, что закладывается в его социокультурные отношения [14]. Помимо этого, тематический натюрморт входит в программу Неменского Б.М. за 1–4 класс.

Изучая рабочие программы разных художественных школ, а также уроков в общеобразовательных школах, был сделан вывод, что пасхальный натюрморт встречается зачастую в школьных программах на уроках изобразительного искусства, а также в программе некоторых художественных школ.

Выполнение заданий по изображению пасхального натюрморта применяется на уроках в детских художественных школах для формирования навыков по композиции, восприятия цвета и цветовой гаммы окружающих предметов, а также усвоения выявления объема, формы тел и передачи материальности. На примере изображения пасхального натюрморта у учеников формируются соответствующие знания, необходимые для дальнейшей работы в

жанре натюрморт.

Поскольку данная тема урока встречается на уроках ИЗО в начальных классах, для разработки уроков была выбрана группа 1–3 МБУ ДО «ДШИ №2» по программе ДПОП «живопись». Возраст учащихся в этой группе составляет 7–10 лет. В возрастной периодизации Д.Б. Эльконина он соответствует младшему школьному возрасту [35].

Младший школьный возраст представляет собой особый период в жизни ребенка, в котором происходит развитие психики на основе ведущего вида деятельности, в данном случае – обучения.

Одной из главных особенностей является повышенная тревожность [12, с. 75]. Происходит совершенствование нервной деятельности, меняется самосознание и происходит переоценка ценностей, что обусловлено активным знакомством с социумом и новой, ранее не знакомой, деятельностью. Также можно выделить повышенную восприимчивость, внимательность, подражательность, обращение внимания на яркие цвета и предметы новых форм [1, с. 243].

Само школьное обучение отличается не только социальной значимостью деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений к оценкам, правилам, приобретением научных понятий и появлением авторитета среди взрослых, не являющихся прямыми родственниками или членами семьи. Это также играет немаловажную роль в младшем школьном возрасте. В результате учебной деятельности у детей развивается запоминание, интеллектуальная рефлексия, произвольное внимание. Также происходит адаптация к новым условиям и требованиям.

Уроки были составлены по двум темам: пасхальный натюрморт и декоративная роспись яйца. При выполнении заданий ученикам приходилось располагать предметы на листе, придавая им узнаваемую форму пасхальных угощений и составляя их в одной композиции. Такой вид работы способствует развитию аналитического мышления и планирования до и во время работы.

Чтобы ученики не путались в последовательности выполнения задания, им давались четкие определения и понятия связанные с темой урока, а также подробные рекомендации по ведению работы, при необходимости они повторялись, а также демонстрировались на образце все этапы.

Поскольку ученики - младшие школьники, детям также позволялась вольная интерпретация увиденного, которая характеризовалась в особенностях украшения пасхальных куличей и росписи яиц.

Мышление у младших школьников является доминирующей функцией, которую необходимо развивать, чтобы в дальнейшем произошел переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. По этой причине на уроках давалось подробное объяснение задания, сопровождаемое иллюстрациями, референсами и помощью при необходимости.

Для развития рефлексии после проведенного в группах уроков, проводился опрос среди учеников, а по завершению работы проводилась выставка детских работ, на которой ученики могли обсудить работы друг друга и поделиться приобретенным в ходе урока опытом.

Было подготовлено и проведено 2 занятия в рамках дипломной работы: «Пасхальный натюрморт» и «Роспись пасхального яйца» (Приложение В, рис. 1–10). Темой уроков стали праздничный натюрморт, посвященный православному празднику Пасхи и роспись Пасхального яйца. Уроки проводились в МБУ ДО «ДШИ №2» городского округа Кинель Самарской области.

Для оценки успешности освоения поставленных во время уроков задач и достижения цели, были разработаны критерии оценки детских творческих работ. Основными критериями, используемыми во время оценки, были:

- композиция и компоновка;
- органичность и целостность;
- степень сходства с предоставленным натюрмортом;
- умение придавать объем с помощью цвета, аккуратность исполнения.

Наименьшие сложности во время работы возникали с узнаваемостью объектов, ученики хорошо выделяли главное и передавали пропорции и форму представленных предметов. Не возникало проблем и с подбором цвета. Основные проблемы учеников в ходе работы заключались с композицией, расположением предметов на листе.

Все ученики справились с поставленной задачей, но некоторые из них не соответствовали всего одному или двум критериям, по которым проводилась оценка работ. Полностью соблюсти все поставленные требования смогли лишь два ученика.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что проведенные уроки свидетельствуют о том, что тема праздничного натюрморта является интересной. Это обусловлено тем, что Пасха – знакомый с раннего детства праздник, празднуемый многими семьями в России. Рисование натюрморта на данную тематику не только помогает улучшить творческие навыки, но и глубже изучить культуру страны и особенности православных праздников.

Выводы по главе

Религиозные праздники играют немаловажную роль в истории и культуре страны, в частности православие – одно из древнейших направлений в христианстве. Благодаря религиозным праздникам сформировались традиции, передающиеся из поколения в поколение, тем самым влияя на духовно-нравственное воспитание ребенка.

В педагогике данная тема также оказывает влияние на духовно-нравственное воспитание и позволяет выработать высокое отношение к культурному и историческому наследию народов страны, воспитать патриотизм и любовь к Родине и соотечественникам, что в дальнейшем облегчает социализацию.

Уроки по данной теме позволяют комплексно развивать знания, умения и

навыки учащихся, т.к. на примере натюрморта можно изучать особенности композиции, работы со светом и тенью, изучать особенности техник живописи и различные материалы, используемые во время работы. В ходе урока ученикам приходилось знакомиться с особенностями композиции, работой с цветом, опираясь на предоставленный натюрморт, прорисовывая и детализируя увиденное.

Работа над творческим натюрмортом по теме ВКР проходила в несколько этапов: изучение особенностей православного натюрморта и его символики, композиционные поиски, построение и прорисовка деталей, подбор рамы и оформление самой работы. Выполнение натюрморта позволило получить большой творческий опыт, необходимый для дальнейшей творческой деятельности и работы по профессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Натюрморт представляет собой один из интереснейших жанров живописи, демонстрирующих красоту неодушевленных предметов: элементов быта, искусства, орудий труда, а иногда и птиц, животных, насекомых или людей.

Изучив картины художников разных столетий с XVII века до наших дней, можно прийти к выводу, что каждая работа, выполненная в этом жанре, так или иначе включает в себя бытовой предмет или часть декора, нередко изображаются праздничные столы, срезанные цветы, предметы религиозного культа, т.е. различные объекты значимые для их владельцев или автора художественного полотна, которые могут быть как в мастерской художника, иконописца или в доме любого человека.

Самостоятельным жанром натюрморт стал в Европе в XVII в. и развивался благодаря караваджистским принципам живописи, т.е. мощной светотени, скульптурности и натурализму. В дальнейшем европейские художники стали выбирать узкую тематику своих работ, благодаря которым образовались такие поджанры натюрморта как: цветочный, тональный, кухонный, «обманка» и один из известнейших поджанров «Vanitas».

В России натюрморт появился благодаря взаимодействию культур, а также влиянию европейских тенденций, которые пробудили в отечественных художниках стремление передать окружающий мир и его особенности. Одним из отличий натюрморта в России является религиозная тематика, которая всегда проступала в качестве общей культуры и истории. Пик развития данного жанра пришелся на начало XX в., достигнув новой стадии своего развития.

Работы и европейских художников XVIII–XXI вв., и русских художников XIX–XXI вв. несут в себе особый смысл и подтекст, литературную фабулу, которые можно понять с помощью изображаемой символики или использованного в картине цвета. В первую очередь такое внимание к

символике обусловлено религиозными атрибутами, которые отражают глубинную сущность изображаемого предмета.

Православные натюрморты очень быстро набрали собственную систему символов, актуальную и на сегодняшний день. Не только символы и атрибуты играют важную роль в православном натюрморте, но и рабочее пространство, например, мастерская иконописи, в которой витает особая атмосфера духовности и погруженности в творчество.

Проведенное данное научное исследование в рамках выпускной квалификационной работы позволило глубже познакомиться с жанром натюрморта, изучить многие особенности изображаемых предметов, которые имеют свое определенное значение при рассмотрении или «чтении» картины на православную тематику полную глубокого символизма.

В рамках данной выпускной квалификационной работы был выполнен натюрморт «В мастерской иконописи» в технике масляной живописи. В натюрморте была произведена попытка запечатлеть важные православные символы, а также атрибуты, имеющие особое значение в истории семьи, способствующее духовному воспитанию подрастающего поколения. Например, Пасхальный огонь, икона Святителя Николая Чудотворца, образы Покрова Пресвятой Богородицы и Казанской Божией Матери, а также старинная Библия, передающиеся из поколения в поколение.

Для максимального раскрытия темы работы была выбрана техника масляной живописи, основанная на знаниях полученных при изучении техник старых мастеров.

Разработанные планы-конспекты уроков по темам «Православный праздник. Натюрморт» и «Роспись пасхального яйца» можно использовать на занятиях в детских образовательных центрах и художественных студиях.

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что цель данной выпускной квалификационной работы была достигнута, поставленные задачи выполнены. Теоретический материал данного исследования может быть

использован на уроках изображаемого искусства и мировой художественной культуры.

Художественный материал может быть применён в качестве дидактического пособия на уроках по «Истории искусств», также может украсить интерьер «Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Апетян М.К. Психологические и возрастные особенности младшего школьника. – Молодой ученый, 2014. – №14 (73) – 243–244 с.
2. Болотина И.С. Русский натюрморт. – Москва.: «Искусство», 1993. – 136 с.
3. Виноградова Н.В. Декоративная живопись. – Тольятти.: Изд-во ТГУ, 2015. – 10 с.
4. Выставка «Атрибуты искусства. Инструмент живописца» 1995. – Владимир Загонек. – URL: <http://vladimirzagonek.com/vystavka-atributy-iskusstva-1995g/> (Дата обращения: 23.12.2022)
5. Голято А.И. Коллекция русского натюрморта в собрании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва. – Иркутск.: Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока, 2021. – 133–141 с.
6. Демшин Е. История развития натюрморта. – Евгений Демшин, 2017. – URL: https://evgeniidemshin.ru/still_life_evolution (Дата обращения: 18.12.2022)
7. Дружинина И. Символ в средневековом христианском искусстве. – Яндекс.Дзен, 2020. – URL: <https://dzen.ru/a/X6fRFo61sjow1xHS> (Дата обращения: 17.03.2023)
8. Дятлева Г.В. Мастера натюрморта. – URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%94/dyatleva-galina-vitaljevna/mastera-natyurmorta/4> (Дата обращения: 10.02.2023)
9. Жан Батист Симеон Шарден, «Натюрмрт с атрибутами искусств» (1766 г.). – Опиши Мне, 2017. – URL: <https://xn----jtbhavgsi6f.xn--p1ai/post-2962> (Дата обращения: 22.02.2023)
10. История одного шедевра: «Скрипка» Пикассо – картина не о музыкальном инструменте, а о музыке в целом. – Radiovan, 2023. – URL: <https://www.radiovan.fm/station/article/44018> (Дата обращения: 24.12.2022)

11. Истомина Н.А. Натюрморт. – Большая российская энциклопедия, 2004.– URL: https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2251617?ysclid=lhfvjxgjc559541844 (Дата обращения: 10.01.2023)
12. Ковина М.В. Психологические особенности детей младшего школьного возраста и факторы их успешного обучения. – Новосибирск.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум», 2022. – 74–80 с.
13. Мочалов Л. Три века русского натюрморта. – Москва.: Белый город, 2012. – 512 с.
14. Морозова А.А. Методическая разработка на тему «Пасхальный натюрморт» в 3 классе детской художественной школы (ДХШ). – Томск.: Центр детского творчества «ЛУЧ», 2017. – 17 с.
15. Натюрморт – жанр живописи, идеально отражающий внутреннюю Вселенную художника. – VERY IMPORTANT LOT – URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/natyurmort-zhanr-zhivopisi> (Дата обращения: 20.12.2022)
16. Нестерова О.Е. Символ. – Большая российская энциклопедия. – URL: <https://bigenc.ru/philosophy/text/3662454> (Дата обращения: 10.12.2022)
17. Орлова О.В. – Христианские сюжеты в художественном пространстве искусства конца XX – начала XXI века. – Петрозаводск.: Карельский научный центр РАН, Рябинские чтения, 2019. – URL: <https://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2019/2023.html> (Дата обращения: 18.12.2022)
18. О символах в искусстве. – LiveInternet, 2015. – URL: <https://www.liveinternet.ru/users/4931013/post354989825/> (Дата обращения: 19.01.2023)
19. Пасха (Светлое Христово Воскресение). – Культура.рф, – URL: <https://www.culture.ru/materials/50422/paskha-svetloe-khristovo-voskresenie> (Дата обращения: 07.02.2023)

20. Пасха в 2023 году. – Правмир. –URL: <https://www.pravmir.ru/pasha-v-2023-godu/> (Дата обращения: 18.12.2022)
21. Попов И. Символы в натюрморте. – LiveJournal, 2011. – URL: <https://esdra.livejournal.com/614401.html> (Дата обращения: 19.12.2022)
22. Подсолнух – хорошо, орехи – плохо: что означают христианские символы в живописи, литературе и кино. – Культурология.рф., 2019. – URL: <https://kulturologia.ru/blogs/071019/44351/> (Дата обращения: 22.12.2022)
23. Последовательность в живописи маслом. Как рисовать масляными красками? Часть 1. – Jotto: художественная школа, 2019. – URL: <https://jotto8.ru/blog/posledovatelnost-v-zhivopisi-maslom-kak-risovat-masljanymi-kraskami-chast-1> (Дата обращения: 18.02.2023)
24. Пружан И.Н. Натюрморт в русской и советской живописи. – Ленинград.: Аврора, 1971. – 212 с.
25. Православие: основы, значение, особенности религии. – Заведено: традиции и современность. – URL: <https://zavedeno.com›nasmuschnye-voprosy/pravoslavie.html> (Дата обращения: 10.12.2023)
26. Ратнер Л. Библейская символика в изобразительном искусстве. – Лилия Ратнер. – URL: <https://liratner.wordpress.com/книги/история-искусства-история-духа/-библейская-символика-в-изобразительном-искусстве/> (Дата обращения: 10.12.2022)
27. Русских Ж.Л. История развития и становления натюрморта как вида изобразительного искусства – Концепт, 2015. Спецвыпуск №18. – 111–115 с.
28. Русский натюрморт 19 века. – 8-poster.ru, 2015. – URL: <https://8-poster.ru/onenews/357/> (Дата обращения: 22.12.2022)
29. Станковое искусство. – Большая российская энциклопедия. – URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/4162989 (Дата обращения: 19.12.2022)
30. Символариум. Энциклопедия знаков и символов. – URL: http://www.symbolarium.ru/Краткая_энциклопедия_символов (Дата обращения: 18.12.2022)

31. Сланский, Б. Техника живописи: Живописные материалы / Б. Сланский; ред. А.Б. Зернов; пер. М.С. Гольдштейн. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1962. – 418 с.

32. Тайные символы на натюрмортах: о чем могут рассказать фрукты, цветы, свечи и другие предметы. – Культурология.рф., 2021. – URL: <https://kulturologia.ru/blogs/200421/49593/> (Дата обращения: 19.12.2022)

33. Тугендхольд Я.А. Проблемы и характеристики: сборник художественно-критических статей. – Петроград.: Апполон, 1915. – 118 с.

34. Царева Л.Н., Царев А.И. Рисунок натюрморта: учебное пособие. – Москва.: МГСУ, 2015. – 172 с.

35. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – Воронеж.: НПО «МОДЭК», 2001. – 417 с.

36. Этюд. – Культура.рф. – URL: <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/etyud/> (Дата обращения: 25.02.2023)

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Натюрморты с атрибутами искусства и православия в живописи
европейских и русских художников XVIII–XXI веков

Рисунок 1 -
Жан Батист Симеон Шардер
«Натюрморт с атрибутами искусств»,
1766 г.

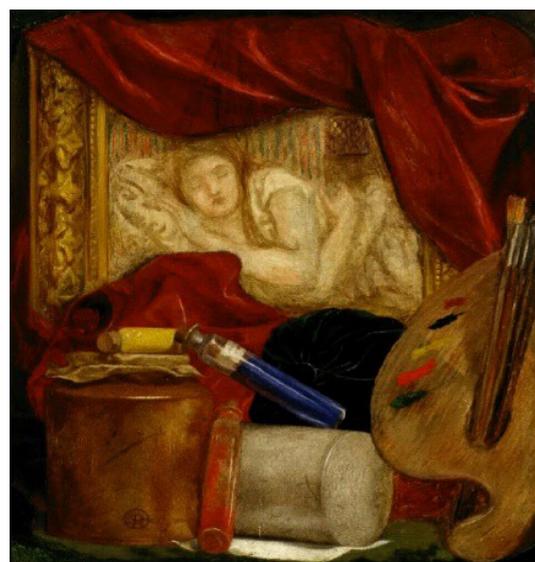

Рисунок 2 -
Данте Габриэля Россетти «Натюрморт
с картиной и атрибутами живописи»,
1848 г.

Рисунок 3 -
Пабло Пикассо «Скрипка»,
1912 г.

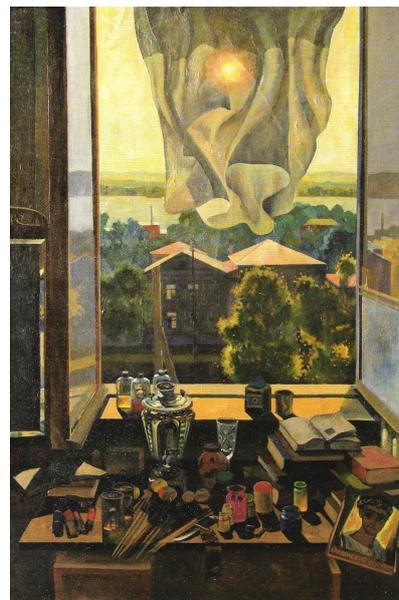

Рисунок 4 -
Р.Н. Баранов
«Натюрморт полуденный», 1972 г.

Рисунок 5 - Н.П. Богданов-Бельский
«Пасхальный натюрморт», 1916 г.

Рисунок 6 - С.Ю. Жуковский «Пасхальный стол», 1915 г.

Рисунок 7 - Ю.В. Николаева «Пасхальный натюрморт», 2012 г.

Рисунок 8 - Эдварда Коллиера
«Ванитас с книгами, рукописями и черепом», 1663 г.

Рисунок 9 - Пьеро ди Козимо,
«Святая Мария Магдалина», 1490 г.

Рисунок 10 - Баскенис Эваристо, «Музыкальные инструменты», 1665 г.

Рисунок 11 -
Питер Клас, «Натюрморт с пирогом из индейки»,
1627 г.

Рисунок 12 -
Бальтазар ван дер Аста
«Натюрморт с пестрыми
тюльпанами в вазе и бабочкой»,
1625 г.

Рисунок 13 - шеврон форменной одежды студентов «Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского»

ЦВЕТ:

золото — символ Божественного света, имеет особое значение достоинства;

зеленый — цвет животворения и вечной жизни;

белый — символизирует нравственность, чистоту и святость.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Этапы работы над натюрмортом в технике масляной живописи

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

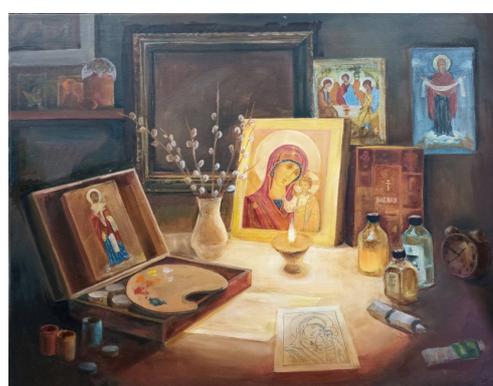

Рисунок 6

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Работы учащихся МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. Кинель Самарской области.

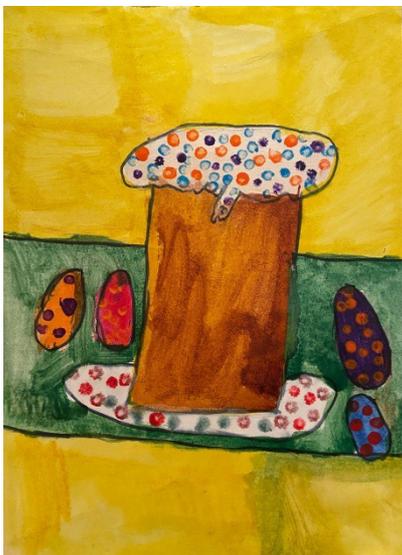

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

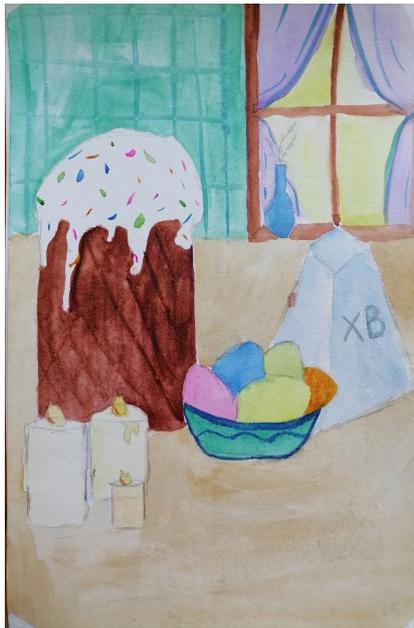

Рисунок 7

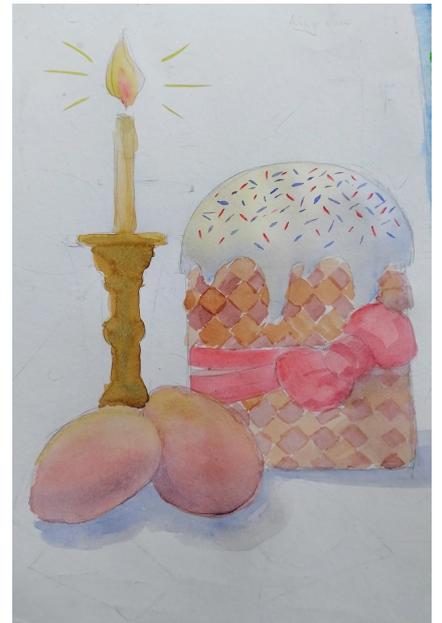

Рисунок 8

Рисунок 9

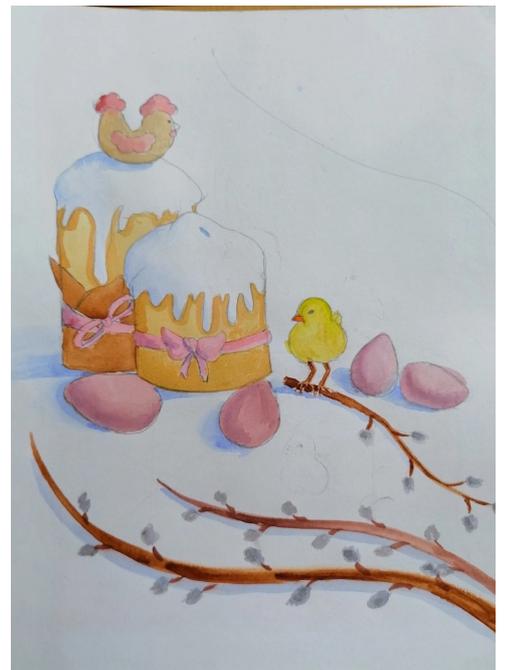

Рисунок 10