

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

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

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: «Five o'clock», серия графических листов

Выполнил(а) студент(ка)
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Ворожбитова Ксения
Алексеевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

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

(подпись)

Допустить к защите:

Заведующий кафедрой

Изобразительного искусства

_____ А. Я. Козляков

(подпись)

(И.О.Ф.)

«___» _____ 20__ г.

Тольятти
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Обращение к графическому натюрморту в творчестве русских и европейских художников XX века	
1.1 Появление, становление и развитие жанра графического натюрморта в странах Европы и в России	10
1.2 Средства и приемы создания художественного образа в графических натюрмортах русских и европейских художников XX века.....	18
Выводы по первой главе	29
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы	
2.1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы	32
2.2 Этапы создания серии графических листов «Five o'clock»	35
2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы	40
Выводы по второй главе	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	46
ПРИЛОЖЕНИЕ	51

ВВЕДЕНИЕ

Один из основных и уважаемых жаргов изобразительного искусства – это натюрморт. Рисунок натюрморта занимает важное место в структуре учебного процесса, а также является отправной точкой для свободного творчества художников-графиков. С течением времени меняется предметная среда вокруг человека и каждая новая эпоха требует от художника нового осмысления традиционного жанра.

Для художника-педагога представляется важным умение раскрыть перед учащимися творческий потенциал графического натюрморта, вывести его из рамок рутинных учебных постановок и показать возможности самовыражения через разнообразие графических техник и приёмов. Самой актуальной задачей любой художественно-педагогической деятельности является формирование умения создавать художественный образ. Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в ней исследуются возможности графического натюрморта как ступени, помогающей перейти от учебных задач предметных постановок к творчеству, оперирующему художественными образами.

В средней общеобразовательной и художественной школе натюрморт является важным разделом для изучения. Знакомство с данным жанром начинается с начальных классов общеобразовательной школы по рабочим программам Б.М. Неменского и В.С. Кузина. Согласно Федеральным Государственным Образовательным Стандартам предмет «Изобразительное искусство» в общей образовательной школе призван формировать основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира.

На начальном этапе своего становления каждый художник учится передавать форму, освещение, цвет и различную фактуру с помощью

многочисленных постановок из разнообразных предметов. Так тренируется видение композиции, формируется эстетический вкус. Благодаря натюрмортам юный художник развивает в себе способность видеть прекрасное в малом и обыденном, становится восприимчив к красоте окружающего мира. У него начинает выработываться свой собственный стиль, личный взгляд, свое индивидуальное понимание и ощущение жизни.

Таким образом, натюрмортные постановки позволяют выявить и раскрыть творческий потенциал юного мастера.

В будущем, работая над самостоятельными авторскими произведениями, художник через натюрмортные образы выражает свои мысли, эмоции, чувства и свое отношение к действительности. С помощью натюрмортов он воздействует на душу зрителя, вызывая у того эмоциональный отклик, возвышенные чувства, философские размышления или же простые жизненные ассоциации. Натюрморт в умелых руках художника становится мощным средством самовыражения и дает большие возможности передачи самых различных замыслов, как простых, так и довольно сложных.

Таким образом, натюрморт продолжает формировать актуальные повестки в мире современного искусства, и будет интересовать художников будущего.

Графические натюрморты чаще всего встречается на уроках «рисунка», где начинающие художники оттачивают свое мастерство, но не перестают создаваться и самостоятельные произведения, исполненные в данном жанре.

В то же время это весьма молодая область, и даже научных трудов по графическому натюрморту написано не так много, особенно в сравнении с работами по теме натюрморта в сфере живописи. Наиболее известным и полным является труд Н. П. Бесчастнова «Графика натюрморта», в которой изложено много полезной информации по данной теме, включая довольно редкие примеры работ художников-графиков.

Необходимо глубже изучать и развивать данное направление, расширять познания людей в данной области искусства и увеличивать к ней интерес. Ведь

графические натюрморты, благодаря выразительному и уникальному языку графики, способны воплощать необычайно оригинальные замыслы.

Включение в программы по изобразительному искусству в общеобразовательных школах большего количества уроков, на которых детям предлагается создать собственную композицию натюрморта в различных техниках графики, окажет благотворное влияние на формирование их творческих личностей. Ведь, как уже отмечалось выше, натюрморты учат видеть богатство предметного мира, разнообразие графических интерпретаций изображения помогает сформировать навыки работы с художественным образом, а изучение образцов графического искусства позволяет расширить культурные горизонты и развить художественный вкус.

Объект данной работы – графический натюрморт в русском и европейском изобразительном искусстве.

Предмет исследования – средства и приемы выразительности в графическом натюрморте.

Цель работы:

Создание серии графических листов на тему «Five o'clock» в жанре натюрморт.

Для этого поставлены задачи:

- изучить теоретический материал по теме исследования и рассмотреть историю и особенности графического натюрморта;

- проанализировать графические натюрморты художников XX века и выявить использованные в них средства и приемы создания художественного образа;

- подобрать предметы для постановок и составить композиции для создания серии натюрмортов в графике, объединенных общей темой и замыслом;

- разработать план-конспекты уроков по изобразительному искусству на тему «Натюрморт» для учащихся начальных классов общеобразовательной школы.

Методологическую основу исследования составляют труды по изобразительному искусству и его преподаванию: Н. П. Бесчастнов, Артур Л. Гаптилл, А. А. Сидоров, М. М. Ракова, В. М. Звонцов, П. Е. Корнилов., Н. М. Сокольникова, В. А. Королев, Г. М. Логвиненко, Ю. Я. Герчук, Г. И. Орловский, Н. Н. Ростовцев, А. С. Пучков, Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, В.С. Кузин, Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, Б. В. Лушников, А. А. Люблинская, В. Б. Косминская.

В процессе работы были использованы следующие методы исследования:

1. Изучение и анализ литературы по изобразительному искусству
2. Изучение работ художников, в творчестве которых имеют место графические произведения в жанре натюрморт
3. Анализ процесса авторской работы над серией графических листов.

Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматривается история графического натюрморта, а также приводятся примеры конкретных произведений с анализом их художественно-выразительных приемов и средств.

Вторая глава представляет собой описание хода работы над творческой частью ВКР, включая этапы процесса и обоснование выбора тематики и технологии создания серии графических листов «Five o'clock» в жанре натюрморт. Также во второй главе приводятся методические материалы, составленные в рамках работы над темой ВКР.

В приложении представлен материал, иллюстрирующий главы ВКР: репродукции натюрмортов художников, эскизы и этапы ведения творческой работы, а также план-конспекты уроков по изобразительному искусству, предложенные для преподавания в начальных классах общеобразовательной школы.

Творческая часть данного исследования состоит в создании серии графических натюрмортов, в которых раскрывается тематика старинного английского чаепития. Данные работы могут экспонироваться на выставках и в

интерьерах, использоваться в качестве наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также как иллюстративный материал для учеников младших классов общеобразовательных школ на уроках, посвященных жанру натюрморта.

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

1 Глава. Обращение к графическому натюрморту в творчестве русских и европейских художников XX века.

1. 1 Появление, становление и развитие жанра графического натюрморта в странах Европы и в России

Натюрморт – жанр, в наше время известный всем, прошел довольно долгую и, несомненно, интересную историю, прежде чем стать признанным жанром изобразительного искусства, способным нести в себе высокий смысл.

Долгое время натюрморт лишь дополнял произведения, созданные в других жанрах и видах изобразительного искусства, а также в религиозной живописи.

В частности, натюрморты в графике - еще дольше оставались в тени и не воспринимались художниками как серьезные произведения искусства, а считались лишь средством для тренировки навыка рисунка.

Становление жанра, в основном, происходило благодаря развитию в области живописи. Расцвет графического натюрморта произошел несколько позднее. Однако нельзя рассматривать историю его происхождения в разрыве от истории развития живописного натюрморта, т.к. они взаимосвязаны друг с другом, и графический натюрморт во многом зиждется на тех основах, которые были выработаны задолго до его подъема.

Потому в данной выпускной квалификационной работе рассматривается краткий обзор истории живописного натюрморта, чтобы полнее раскрыть суть исторической части вопроса.

Как самостоятельный жанр натюрморт возник только на рубеже XVI-XVII веков, с чем связаны имена крупнейших фламандских и голландских художников - Франса Снейдерса, Якоба Йорданса, Виллема Клас Хеды, Абрахама ван Бейерена и других [2]. (Приложение А, рисунок 1, 2)

С помощью своего мастерства они смогли достичь в своих работах необычайно высокого уровня передачи цвета и формы предметов,

объединенных в сложно организованные композиции, показав тем самым, сколь богат и многообразен мир материальных вещей, и сколь выразительно он может быть показан и отражен [9, 15].

Именно в Голландии, в 1650 году, был впервые отмечен и сам термин «still leben», обозначающий воспроизведение неживых предметов и буквально переводимый как «тихая жизнь» [11].

Одновременно с тем, именно в творчестве голландских художников того периода зафиксирован один из первых авторских натюрмортов в графике, как пишет Н.П. Бесчастнов в своем труде «Графика натюрморта», исследуя историю и развитие данного жанра [4].

Это знаменитый офорт Рембрандта Харменса ван Рейна под названием «Copus marmoreus», изображающего ракушку, датируемый тем же 1650 годом. (Приложение А, рисунок 3) Существование этого произведения говорит том, что поиски в области графического натюрморта уже в то время все же были, хотя и не особо масштабные.

Связано это было с тем, что на рынке произведений искусства в то время не было широкого спроса на натюрморты, выполненные в графике. Живописные полотна удовлетворяли заказчиков, оттого и создавались, и продавались они гораздо чаще [11]. Графические работы были представлены в основном в виде гравюрных копий с произведений известных художников [16].

И хотя нельзя отрицать, что искусство гравюры сложно и уникально, и требует необычайно высокого уровня мастерства в исполнении, чтобы суметь передать красоту оригинала, все же язык живописи в то время считался более выразительным, ярким и красноречивым, чем язык графики.

Время графики еще не наступило, и все богатство возможностей её выразительных средств еще не было открыто. Оттого и поиски в области графического натюрморта тех времен весьма скудны и не отличаются столь бурной историей развития, как у его живописного собрата [13].

Живописные же натюрморты в XVI-XVII века были новинкой и только выходили в свет, приобретая самостоятельность, наполняясь глубиной и

смыслом и становясь в один ряд с такими признанными жанрами, как портрет и историческая композиция.

Так, одним из самых прогрессивных видов голландского натюрморта в то время были так называемые «завтраки», составленные из разнообразных предметов повседневного домашнего обихода. Так художники стремились отразить окружающий их предметный мир, несущий в себе особенности жизни современного им нидерландского общества [43].

Таким образом, расцвет жанра натюрморта в XVII веке – это настоящее событие в истории искусства, давшее толчок дальнейшему развитию всей европейской живописи.

Во многих странах стали появляться и творить свои мастера натюрморта, отличающиеся индивидуальным стилем творчества и своеобразием его пластических средств. К примеру, в итальянском искусстве это был Микеланджело Меризи да Караваджо, который смог по достоинству оценить потенциал нового жанра и создал в нем несколько картин. Именно ему принадлежит фраза: «Натюрморт требует не меньшего мастерства, чем картина, и написать один цветок ничуть не проще, чем фигуру». (Приложение А, рисунок 4)

В испанской живописи можно выделить творчество Франсиско де Сурбарана, чьим работам свойственен суровый лаконизм в изображении вещей [20]. (Приложение А, рисунок 5)

Во французском искусстве XVIII века наметились две тенденции в изображении натюрмортов – декоративная и психологическая. С одной стороны, произведения обрели многоплановость, отчетливую декоративность, красоту изобилия и придворную пышность, как в работах Александра Франсуа Депорта, который отразил на своих полотнах самые впечатляющие трофеи королевской охоты [20, 31]. (Приложение А, рисунок 6)

С другой стороны – натюрморты наполнялись жизненной правдивостью и душевным теплом, которое было навеяно творчеством Жана Батиста Симеона Шардена. В своих работах он стремился передать характер вещи, психологию

обстановки, и погруженный в созерцание его полотен зритель словно видит за обычными предметами их обладателя, хозяина - реального человека. Одновременно с тем окутанные мягким теплым сиянием вещи выглядят благородно и притягательно, хотя и скромно. Благодаря точным и выверенным композициям простых по формам предметов, эти натюрморты на долгое время стали эталонными для многих поколений художников. (Приложение А, рисунок 7)

В XIX веке, натюрморта проходит путь от романтизма к реализму, а затем - к импрессионизму. Картины начинают наполнять яркий солнечный свет, т.к. импрессионисты рисуют натюрморты в пленэрной манере, и потому видят в них, как и в пейзажах, только воздух и свет. Новый подъем переживает жанр в связи с восхождением мастеров постимпрессионизма, для которых мир вещей становится одной из основных и важнейших тем [10].

Одним из таких художников, который придавал первостепенное значение натюрморту, был Поль Сезанн, сосредоточенный на конструктивности и концептуальной геометризации предметов в своем творчестве. Он отрицал импрессионистскую тягу к световоздушным переменам в живописи и искал идеальную композиционную гармонию. (Приложение А, рисунок 8) «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана, была направлена к центральной точке. Линии, параллельные горизонту, передают пространство, другими словами, выделяют кусок из природы или, если хотите, той картины, которую всемогущий вечный бог разворачивает перед нашими глазами», — писал художник Э. Бернару [31]. Искусство Сезанна можно считать первым шагом к масштабным поискам в области выразительности формы, которые развернутся в начале следующего столетия.

Живопись импрессионистов и постимпрессионистов, без сомнения, повлияла на развитие цветной графики и на зарождающийся авторский эстамп, возникший в противовес чересчур распространившейся репродукционной гравюре [4].

И если Рембрандт, создающий в XVII веке не только живописные полотна, но и офорты - был исключением из правил, то в XIX веке в графических техниках уже попробовали свои силы большинство профессиональных художников [28].

Масштабные поиски в области живописного натюрморта в конце XIX - начале XX веков сделали возможным существование творческого натюрморта в графике. Графический натюрморт постепенно начинает выходить в свет. Об этом говорят произведения художников-кубистов, таких, как Пабло Пикассо, а также работы мастеров фовизма, среди которых лидер и основатель течения – Анри Матисс [20]. В своем творчестве творцы данных направлений хотели найти и утвердить новые способы передачи пространства и формы, что побуждало их обращаться к натюрморта и его художественным возможностям. (Приложение А, рисунок 9, 10)

Именно в этом жанре можно было вдоволь экспериментировать с формой и пространством, отчего художники сделали его своеобразным экспериментальным полем для воплощения своих художественных задумок. В эти времена появляются неповторимые и оригинальные натюрморты, больше похожие на красочные плоскостные панно, несущие сильную эмоциональную окраску и сложный художественный образ, а не отражение материальной стороны мира. Важно подчеркнуть, что рисунку художники XX века придавали важнейшее значение, утверждая тем самым свои новаторские принципы также и в сфере графики [31].

Так, в творчестве А. Матисса рисунок занимает одно из главных мест, а мастерство линии достигает небывалых высот, так как в ней одной он стремился свести все смысловые и пластические свойства изображаемых предметов. Оттого графический язык его натюрмортных рисунков становится уникальным, выделяясь среди других своей легкостью и пластичностью.

В одном из своих интервью, данных журналу «Les Nouvelles» в 1909 г., Матисс говорил: «Мы стремимся достичь внутренней гармонии через упрощение идей и пластических форм. Наш единственный идеал заключается в

композиционном единстве. Детали вредят чистоте линий и интенсивности переживаний, мы их отвергаем». Эта формулировка творческих устремлений показывает ту идею, с которой представители новых течений проводили свои «опыты» над формой и пространством в искусстве, и почему в связи с этим они обратились к языку графики [20].

Таким образом, творческие достижения и художественные поиски таких художников, как Анри Матисс и Пабло Пикассо, оказали решающее влияние на становление всей графики натюрморта XX века, благотворные плоды которого можно увидеть в работах многих художников стран Европы и США [5].

Третьим выдающимся художником, привнесшим значительный вклад в развитие графического и живописного натюрмортов, является Джордж Моранди. Его работы отличаются высокой оригинальностью, и их всегда можно узнать среди остальных по особой «морандиевской» светотеневой среде. Натюрморты данного автора представляют собой композиции тесно сгруппированных предметов, близко расположенных друг к другу.

Обращаясь к искусству графического натюрморта и изображая обычные вещи, автор добивается раскрытия непростого духа времени 1940-х годов.

Таким образом, в XX веке развитие графического натюрморта достигло достаточно высокого уровня, что позволило художникам с его помощью отразить в своих произведениях самые разнообразные идеи и образы, самые противоречивые мысли и чувства. Благодаря художественным возможностям графики они смогли сделать это наиболее точно и максимально выразительно.

В русском искусстве натюрморт появился в XVII веке как результат веяний со стороны запада и современных тенденций, а также стремления правдиво и точно передавать предметный мир. Тогда появлялись произведения, настолько реалистично и досконально выписанные, что их стали называть «обманками», некоторые из которых можно увидеть в творчестве Г. Теплова [7]. (Приложение А, рисунок 11)

Так на русской почве стало возвращаться то, что уже пышно цвело в странах Европы. Дальнейший подъем натюрморта связан с именами А. Г.

Венецианова и И. Т. Хруцкого, которые старались увидеть прекрасное и значительное в малом и обыденном [6]. Ф. П. Толстым были выполнены акварельные работы, в которых он старался максимально реалистично изобразить цветы и птиц. (Приложение А, рисунок 12) И хотя его произведения напоминают скупулесные «ботанические рисунки», они все же представляют собой натюрморты, обладающие достаточно хорошим композиционным построением [4].

Во второй половине XIX века натюрморт стал наполняться идейным содержанием, раскрывая и усиливая острую социальную направленность произведений таких художников, как П. Федотов, В. Петров, В. Маковский [39]. Нельзя обойти стороной и натюрмортные произведения с букетами цветов, которые писали В.Д. Поленов, И.Н. Крамской, В.А. Серов. (Приложение А, рисунок 13) Эти картины оказали влияние на последующих мастеров живописи и графики.

Особое значение в развитии графического натюрморта имеют карандашные рисунки Михаила Врубеля, созданные на рубеже XIX-XX веков. Это не просто натурные зарисовки, а действительно законченные произведения, обладающие композиционной организацией и конструктивностью. Считается, что в них автор во многом опередил свое время.

Настоящий расцвет натюрморта в русском искусстве связан с произведениями художников начала XX века. Переняв опыт европейского искусства, они оригинально отразили их в своем натюрмортном творчестве, движимые тем же желанием поиска новых возможностей самовыражения в области цвета, формы и пространственного построения [36].

К лучшим образцам этого периода относятся импрессионистические работы К. А. Коровина, И. Э. Грабаря (Приложение А, рисунок 14); точно обыгрывающие историко-бытовой характер вещей рисунки художников «Мира искусств», среди которых А. Я. Головин и другие; остро декоративные натюрморты П. В. Кузнецова, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина (Приложение А, рисунок 15); яркие, пронизанные полнотой бытия натюрморты мастеров

«Бубнового валета» П.П. Кончаловского, И. И. Машкова, А. В. Куприна, Р. Р. Фалька, А. В. Лентулова (Приложение А, рисунок 16, 17); а также натюрмортные постановки К. С. Петрова-Водкина, в которых отражено философское осмысление современного общества. (Приложение А, рисунок 18)

Данные мастера активно применяли цветовые и фактурные средства для усиленной передачи пластики предметов, используя при этом экспрессивный контурный рисунок и сочную манеру письма, а также старались подчеркнуть геометрическую основу предмета, упрощая его форму и делая ее плоскостной[3].

Таким образом, за короткое время пройдя чрезвычайно бурный и масштабный период роста в XX веке, русский натюрморт обогатился новыми темами, образами, художественными приемами, и самые лучшие плоды новаторских поисков импрессионистов, кубистов и фовистов навсегда стали частью русской культуры [36].

И наряду с достижениями в живописи, качественный скачок был сделан в области графического натюрморта, так как особый интерес к нему наконец возник и неуклонно возрастал, и уже во второй половине XX века графический натюрморт стал почти неотъемлемой частью творческой жизни каждого русского графика.

Развитие графики натюрморта привнесло в русское искусство множество своеобразных и неповторимых произведений. Среди них линогравюры и ксилографии Н.Н. Купреянова, в которых словно царит свой особый мир: предметы исполнены очень четко, но отрешенно. Много других известных натюрмортов в графике были исполнены В.А.Фаворским и В.В. Домогацким[32].

Все это художники, посвятившие значительную часть своей творческой жизни натюрморту, и в значительной степени - графическому.

Нельзя не упомянуть творчество Д.И. Митрохина. Несмотря на тяжелую болезнь, он смог благодаря своему таланту стать во главе целого направления в искусстве советского натюрморта 30–60-х годов [3]. Его работы представляли

собой небольшие композиции из крупно взятых, приближенных к переднему плану, предметов, которые зритель может рассмотреть очень близко, чтобы насладиться их трогательностью и красотой.

В последней четверти XX века появились другие мастера графического натюрморта, которые любовались и восхищались красотой предметного мира, среди которых такие художники, как Е.И. Дергилева, Г.Н. Соколов, Н.Н. Коротков, А. В. Ганин [3]. В своих натюрмортах они стремились через несложные предметные композиции передать свои чувства и размышления, использовали обыкновенные повседневные предметы, которые окружали их, и благодаря этому очень точно отражали жизнь художника 80-х годов и его творческие поиски.

Также представляют интерес натюрмортные поиски А.А. Ливанова и мир вещей, отраженный в работах Е.О. Мациевского, но их и многие другие работы русских графиков XX века подробно рассматриваются в следующем параграфе.

Таким образом, история натюрморта представляет собой сложный путь развития, постепенный переход из разряда тренировочного задания для художников и дополнительного элемента к другим произведениям – в ранг самостоятельного и общепризнанного жанра искусства, отражающего дух современности и внутренние проблемы общества. Изначально натюрморт существовал только в живописной форме, но с развитием искусства, с появлением новаторских тенденций в вопросе передачи формы и пространства, мастера стали обращаться к графическому натюрморту, и в нем достигать не менее выразительной глубины.

1.2 Средства и приемы создания художественного образа в графическом натюрморте русских и европейских художников XX века

Язык графики, в отличие от живописного, обладает своими особенностями, с которыми связана и специфика его применения в творчестве.

Во-первых, в графике больше преобладает линия, которая как таковая в природе и вовсе не существует, а в графическом искусстве является основным средством выразительности. Художники сознательно применяют её, уже изначально создавая в своих работах условную ситуацию, в которой могут почти безгранично проявлять свою фантазию [24, 34].

Во-вторых, графика более контрастна, в ней активно используются сочетания чистых черного и белого цветов для достижения максимального изобразительного эффекта. Причем белый цвет зачастую представлен в виде нетронутой белизны бумаги, что практически не встречается на живописных полотнах, особенно классических.

Также, графика имеет более иллюстративный и декоративный характер, отчего она чаще используется в печати при создании иллюстраций к книгами и в их оформлении [7, 38].

И, конечно, графика, в особенности рисунок, дает художнику больше свободы, благодаря простоте и доступности этой техники, возможности работать быстро и оперативно, непосредственно отражая эмоциональные переживания.

Потому язык графики уникален и очень интересен для изучения. Обладая относительно небольшим набором средств, он позволяет создавать самые необычные произведения. Что можно увидеть и на примере графических натюрмортов [21].

В данном жанре, как ни в каком другом, художник отражает свою психологию, свое мировоззрение и свой душевный мир. Ведь объективно натюрморт как таковой не существует – перед его созданием художник всегда специально компоует и составляет его в соответствии со своим авторским замыслом [23]. Художник не просто изображает предметы, а с их помощью отражает свое восприятие реальности и действительности, передает, таким образом, некое послание зрителю, которое тому еще нужно будет разгадать. Потому все средства выразительности и методы исполнения изображения автор использует исходя из своей идеи и того образа, который он хочет раскрыть и

передать, в процессе решая разнообразные эстетические задачи, синтезируя все художественные элементы в единую, гармоничную, содержательную композицию [21, 44].

В данной главе рассматривается, как с помощью специфического художественного языка графики и его выразительных средств авторы XX века воплощали в своих графических натюрмортах оригинальные художественные образы.

Выразительные средства графики известны всем – это линия, точка, штрих и пятно, силуэт. Некоторые авторы используют в своих работах один элемент, и тогда подобная графика носит название «линейной», «штриховой», «точечной», «силуэтной» [1]. Другие могут применять несколько элементов сразу, например, точку и штрих, линию и штрих, или штрих, точку и линию, т.е. – вариантов много, и каждый художник сам решает для себя, что ему больше нужно для поставленных художественных целей [5].

Зачастую одной только линией умелая рука мастера способна выразить очень многое.

Линия бывает разнообразной: плавной, ломаной, дребезжащей и тревожной, ровной и спокойной, суетливой и прерывистой, волнистой и т.д., и в зависимости от своего характера, она может вызывать разнообразные эмоции, настроения и ассоциации у человека.

Вместе с тем – её очень просто воссоздать, отчего она становится самым простым, легким и одновременно с тем очень выразительным способом передачи образов.

Так, Анри Матисс, работая в 1940-х годах над масштабной серией работ «Темы и Вариации», создал много натюрмортов с фруктами цветами, выполняя их одними линиями. (Приложение А, рисунок 19, 20) Он передавал лишь очертания предметов, не имеющие перспективных сокращений, отражая тем самым свои мимолетные чувства, свой внутренний душевный порыв [22]. Сочетание линий и большого количества белой бумаги создало на работах

особую пространственную среду, в которой ощущается наполненность воздухом и светом.

Рассматривая данные работы и мысленно погружаясь в них, зритель словно ощущает солнечное сияние того дня, когда они были сделаны, и видит те самые залитые светом повседневные вещи, окружавшие в тот момент художника. Ничего лишнего, кроме живого эмоционального образа.

В этих работах абрисы организуют все композиционное поле, в котором главное значение отдается расположению предметов в пространстве и их взаимодействию. Матисс писал, что в этих работах пишет не предметы, а разницу между ними.

Лаконизм графических средств позволил ему достичь высокой свободы выражения своего внутреннего состояния. Художник рисовал «черной кистью в воздухе» легко, непосредственно и быстро. Линии, проведенные Матиссом – легкие, свободные, изгибающиеся и пластичные – стали его визитной карточкой. Художник хотел не изображать ничего лишнего, добиваясь максимальной точности линий, отдавая им всю полноту содержания и доводя их до пика выразительности.

«Он стремится не изображать того, что можно опустить, заставляет линию нести двойную нагрузку — и пластическую и пространственную, а интервалы или незаполненные места делает столь же важными и выразительными, как и сами линии» — писал искусствовед Зубов М.В [22].

Он исследовал творчество Матисса и работы его серии «Темы и Вариации», которые по праву считаются и признаются настоящими произведениями искусства.

В работе 1904 года «Трапеза бедняков» Пабло Пикассо, другого художника, оказавшего огромное влияние на становление натюрмортной графики, можно видеть оригинальное использование линии в сочетании со следующим выразительным элементом графики - штрихом. (Приложение А, рисунок 21)

Пластика линий на данной работе всецело направлена на раскрытие художественного образа, который отлично подчеркивает натюрморт,

изображенный на переднем плане. И, можно сказать, что здесь натюрморт несет в себе ярко выраженную содержательную функцию, сильно воздействуя на эмоции и впечатление зрителя. Слегка деформированные линии и штриховка передают всю скудность и убогость трапезы этих людей. Не возникает никаких сомнений в том, что хотел изобразить и передать автор картины.

Итак, штрих – еще одной выразительное средство графики, которое позволяет авторам передавать на своих работах особую атмосферу. Так же, как и линия, штриховка может быть разной, что создает широкие возможности для создания с её помощью выразительного художественного образа [12].

Вместе с тем, штриховка также легка в исполнении, и представляет собой, по сути, множество коротких линий [37]. Штриховкой можно быстро задать тон, заполнить большое пространство листа и добиться самых различных градаций от черного к белому [26].

Примером виртуозного использования штриха служит творчество Джорджо Моранди, графику которого вполне можно назвать штриховой. В своих натюрмортах, созданных в 1940-х и 1960-х годах, автор активно использует штрих и заполняет им все поле картины, создавая своеобразный загадочный сумрак. (Приложение А, рисунок 22, 23)

В этой сумрачной атмосфере, плотно прижавшись друг к другу, находятся предметы. Автор не проводит четких линий, контуры предметов создаются также за счет пятен параллельного или перекрестного штриха. Иногда, в некоторых работах, он и вовсе оставляет силуэт предмета чистым, не нанося на него штрих, что сразу делает его ярким композиционным центром картины, словно «сияющим», резко выделяя на фоне сумрачного окружения. Таким образом, благодаря штриховой среде в работах данного художника создается особое настроение и формируется уникальная светотеневая среда, которая отличает работы Моранди от работ других художников.

Компоновка и выбор предметов здесь тоже не случайны. Тесное расположение предметов и мрачное окружение, переданное за счет штриховки, позволило автору передать сложный замысел. Предметы здесь похожи на

людей, которым не очень уютно, но им приходится держаться вместе, чтобы как-то еще сохранить остатки тепла и справиться с нависшей холодной угрозой, исходящей из внешнего мира [4]. Так Дж. Моранди очень тонко было отражено психологическое состояние общества того непростого времени, когда замкнутые в себе люди вынуждены были как-то уживаться вместе, чтобы выжить.

Творчество Дж. Моранди – уникальный пример штриховой графики, но на самом деле штрих нечасто используется графиками в качестве единственного средства выразительности, чаще всего он встречается в паре с линией. Линия и штрих – это та основа, которая позволяет передать многообразие форм предметов, их границ, тона и объема, а также все плоскости и окружающее пространство.

У русских авторов выделяется драматичность штриха Михаила Врубеля. В его карандашных набросках 1900-х годов, таких, как «Граненый стакан», «Художественные принадлежности автора», «Натюрморт с подсвечником, графином и стаканом» и «Белая азалия с листьями» можно увидеть очень динамичный, активный, экспрессивный штрих (Приложение А, рисунок 24, 25, 26). Яркий, контрастный и очень точно очерченный, словно отражающий душевный надлом художника. Не зря говорят, что графический стиль автора во многом опередил свое время [4].

Другим примером виртуозного владения штрихом являются работы «Ландыши и незабудки» и «Красная рыба» русской художницы Е.И. Дергилевой, которая творила в XX веке. (Приложение А, рисунок 27, 28) По-разному используя штрих, она добивается различных эффектов. В картине «Ландыши и незабудки» штрих создает подвижное светотеневое пространство вокруг букетов, а также подчеркивает трогательность таких простых, но близких сердцу вещей, и весеннее настроение, которое словно разливается в воздухе. Во второй работе под названием «Красная рыба» искусное владение штрихом позволяет выразительно передать фактуру и блеск рыбьей чешуи.

Несмотря на то, что её работы выполнены в черно-белом цвете, они выглядят впечатляюще красочными.

На простых, но жизненных и правдивых натюрмортных зарисовках Н. Н. Коротков – «Стол в мастерской» и «Стакан, чай и ложка» 1985-1990 годов присутствует очень точная и аккуратная моделировка предметов. (Приложение А, рисунок 29, 30) При этом от данных рисунков, созданных простым и обыкновенным карандашом, веет уютом и умиротворением. Для этой цели и был выбран такой легкодоступный материал, чтобы как можно живее и свободнее отобразить окружение, но при этом без лишнего пафоса, так как он здесь ни к чему. Художник пишет повседневную обстановку с вниманием к деталям, отчего, при рассматривании работ ощущается особая атмосфера жизни художника того времени.

Штриховка в работе Е. О. Мациевского «Старые вещи» 1974 года позволяет передать темный угол, в котором стоят предметы, и их потертость, старину. (Приложение А, рисунок 31) Белые предметы, как бы выхваченные светом из темноты, словно выглядывают из прошлого. Контрастное сочетание белого и черного также позволяет выразительно передать узор паутины, разросшейся над полкой, и тем самым углубить впечатление от картины.

Отдельно хочется отметить такого известного русского графика, как Д.И. Митрохин, и его работы «Гранат» и «Фрукты». (Приложение А, рисунок 32, 33) Эти известные натюрмортные композиции 60-х годов XX века отличаются такой же наполненностью светом и воздухом, как натюрмортные наброски А. Матисса, но вместе с тем графический стиль Митрохина отличается простотой графитного штриха, ясного и четкого, напоминающего гравирование резцом. Дополнительно свои рисунки он также слегка подкрашивал цветными акварельными пятнами, привнося в графику немного красочности. Так, несложный набор средств позволял художнику отразить всю гамму чувств, теснящихся в его душе, любовь к жизни и к окружающему миру.

Таким образом, использование штриха открывает широкие и богатые возможности для художников, так как в процессе наложения штрихи образуют

штриховое тональное пятно, густоту которого можно варьировать и передавать самые различные градации тона. По-разному перекрещивая штрихи или располагая в одном направлении, можно добиваться самых различных художественных эффектов [24].

Оригинальных и интересных образов достигают художники-графики при использовании точки. В графических натюрмортах она еще лучше позволяет передать трепетность бытия и «тихую жизнь» предметов.

Чаще всего точечную графику можно наблюдать в таком виде печатной графики, как офорт, при которой на изображении остается зернистый след, состоящий из мельчайших точек и напоминающий карандашный или угольный рисунок [25]. Благодаря достаточной распространенности данной техники мы имеем множество выразительных примеров применения точки в графических натюрмортах.

Так, художницей И. Е. Дергилевой в 1970-80-х годах было исполнено множество интересных работ с изображением простых предметов - различной посуды и яблок, иногда конфет, которые она по-разному располагала, тем самым экспериментируя с композицией, фактурами и формами. (Приложение А, рисунок 34, 35) В результате получилась трогательная и светлая серия картин, в которой предметы будто бы живут в своем собственном, немного нереалистичном мире, и точечное окружение как раз способствует созданию особого эфемерного пространства этого самого мира.

Другой натюрморт, в котором можно хорошо проследить выразительность использования точки – офорт «Яблоко» Н.Н.Короткова 1986 года. (Приложение А, рисунок 36) Точечное изображение позволяет даже простое изображение яблока наполнить игрой света, а также нежностью, легкостью и воздушностью.

Нельзя не затронуть тему цвета в графике, так как в ней он имеет свою специфику. Он может присутствовать, но обычно в ограниченной палитре, очень точно подобранной по законам цветоведения [24].

Цвет в графике более условен, т.к. над ним главенствуют форма и рисунок, но все же он определенно может быть привнесен в виде одного локального цвета

или нескольких, что будет дополнительно создавать определенный колорит и влиять на психоэмоциональное восприятие картины. Например, добавление теплых или холодных цветов позволяет создавать графические композиции с особым настроением. Потому в графике нельзя забывать о правилах цветовой гармонии и свойствах цвета, которые в свою очередь обязаны работать на более глубокое раскрытие образа [54].

Зачастую цвет в графике локален, т.е. однороден, постоянен и отделен от условий освещения [41]. Примером виртуозного использования локального цвета являются линогравюрные натюрморты Пабло Пикассо. В его произведении «Натюрморт с бокалом под лампой» 1962 года мастерски сочетаются между собой очень сочные, жесткие линии и плотные, кроющиеся пятна нескольких цветов, которые словно закованы в этот четкий контур. (Приложение А, рисунок 37) Вместе с тем автор также использует особенности линогравюры и оставляет грубо вырезанные следы от резца на линолеуме [26]. А с помощью светлых динамичных линий, играющих роль расходящихся лучей света от сияющей лампочки, в изображении достигается мощный эффект освещения.

Данный натюрморт П. Пикассо – иллюстрации того, как виртуозно могут быть применены в натюрморте все выразительные средства графики.

А. Ливанов, русский художник, своеобразно подошел к использованию цвета и применял в своем творчестве рисование цветными карандашами. Данная техника в совокупности с художественным мастерством привели к созданию весьма выразительных натюрмортных зарисовок. В них художник стремился отобразить сиюминутное состояние окружающего мира. Он считал, что естественное освещение при длительном рисовании меняется слишком быстро, что мешает правдивости передачи изображаемого. Использование цветных карандашей помогло ему уловить момент. В результате такие натюрмортные зарисовки, как «Химическая посуда» 1985 года, действительно отражают яркое солнечное освещение. Возникает ощущение, словно свет проникает сквозь разноцветное стекло и оставляет радужные блики. И хотя

художник использует не так много цветов, создается яркое и живое впечатление. Так графический натюрморт стал для данного художника своеобразной творческой лабораторией, а легкость и выразительность графических средств помогли создать естественный и красочный образ. (Приложение А, рисунок 38, 39)

Наконец, всеми художниками активно применяются в графике такие средства, как пятно и силуэт, а также их различные комбинации с другими элементами, о которых уже говорилось выше.

Пятно может быть штриховым, а может представлять собой замкнутую, полностью залитую цветом область [54].

Особо выразительными получаются графические натюрморты, в которых изображение передается с помощью контрастных черно-белых пятен. Такие работы почти никогда не могут оставить равнодушным, они всегда поражают воображение своей условностью и необычностью.

Ярким примером может служить творчество советского художника Н.Н. Купреянова. На его ксилографии «Натюрморт с лампой» 1920 года мы видим оригинальное использование силуэта падающей тени предмета. (Приложение А, рисунок 40) От горящей керосиновой лампы, отбрасывающей яркий свет на деревянный стол, падает черная круглая тень, зрительно соединяющая в единое целое корпус лампы и столешницу. Очертания других предметов вычленены из темноты яркими белыми абрисами. Скромность обстановки и композиционная зажатость предметов в формате листа, а также концентрирование внимания на источнике света, словно на единственном огоньке надежды в тяжелые и мрачные времена – все это создает один из сильнейших образов России периода гражданской войны. Контраст белого и черного как никакое другое средство позволяет передать трагизм тех времен [4, 32].

В других работах данного автора мы также можем увидеть интересные сочетания черного и белого. Это ксилографии «Натюрморт с лампой и чашкой» и «Чай» 1921-1922 года (Приложение А, рисунок 41, 42), которые заинтересовывают тем, что в них художник использует все богатство

графического языка, комбинируя и пятна, и штрихи разной толщины, и всевозможные силуэты, линии, тем самым активно воздействуя на фантазию зрителя. В натюрморты этого автора хочется вглядываться еще и еще, они вызывают множество разнообразных ассоциаций. Предметы изображены в них условно и абстрактно, но различимо, и оттого размышлять о них можно почти бесконечно, открывая все новые и новые грани образов.

Следующий художник, чьи работы считаются энциклопедией выразительных и изобразительных возможностей графики – В.А. Фаворский.[4]

В его «Натюрморте с книгами» 1919 года гармонично и искусно переплетены пятна, линии и штрихи, а также мастерски передан объем и пространство за счет взаимосвязи черного и белого, где белый - это холодный свет, а черный - теплая тень. (Приложение А, рисунок 43) Также у В. А. Фаворского есть работа, изображающая натюрморт в интерьере, выполненная с использованием линий разной толщины и пятен – «Комната О.В. Фаворской» (Приложение А, рисунок 44). Хотя в свой арсенал художник включил только два цвета, смотря на эту работу мы можем увидеть и солнечный день за окном, и залитую светом комнату, и пышно цветущие растения на столе, а разнообразие линий создает очень живую, правдивую и уютную атмосферу.

Напоследок можно упомянуть работы еще нескольких художников, один из которых – американец Кент Рокуэлл, который в своем творчестве огромное внимание посвятил теме гор и пейзажам, изображающим грандиозные, проникновенные и умиротворенные горные виды. В своей графической работе «Окно хижины» 1920 года он изображает простой натюрморт, который отражает отшельническую, одинокую и тихую жизнь человека среди гор. (Приложение А, рисунок 45) Рассматривая ее, мы словно сами оказываемся в этой маленькой и темной, всеми забытой хижине, и перед нами только лежит книга да стоит керосиновая лампа. Усиливают ощущение одиночества и покоя – нависшие за темным окном огромные белоснежные сосульки, грозные и недвижимые среди абсолютной тишины гор.

Совершенно иное состояние возникает при взгляде на работу советского графика Л.С. Хижинского – «Цветы на подоконнике» 1959 года. (Приложение А, рисунок 4б) Здесь автор тоже изображает окно, но на этот раз пространство вокруг него искрится солнечными бликами, и мы чувствуем, словно в окно врывается теплый и радостный летний воздух. Данный образ возникает за счет активного комбинирования различных графических приемов, белых и темных пятен. Очень тонко и точно очерченными штрихами автору удается передать, как солнечный свет скользит по предметам, которые отбрасывают живые, переливающиеся тени, и как движется поток искрящейся реки, что протекает снаружи.

Таким образом, натюрморт в графике способен передавать самые различные чувства человека и самые разнообразные состояния, и наследие русских и зарубежных художников XX века – явное тому подтверждение. Абстрактный графический язык позволяет выявить сложные, отвлеченные от реальности, символизированные композиции, в которой каждый тщательно подобранный автором предмет вызывает определенные ассоциации [17].

Вместе с тем, изобразительные средства графики дают применяющим их художникам широкий диапазон возможностей, позволяя неординарно и выразительно воплотить любой творческий замысел.

Выводы по первой главе

Итак, в первой главе рассматривается история графического натюрморта, а также приводятся примеры конкретных произведений с анализом их художественно-выразительных приемов и средств.

Первый параграф затрагивает историю становления жанра в целом, включая и живописный, и графический натюрморт. Не представляется возможным рассматривать их отдельно друг от друга в силу того, что у них много общего, в частности в плане композиционных построений. К тому же многие открытия,

сделанные художниками живописцами в области натюрморта, оказали огромное и значительное влияние на становление и утверждение натюрморта в графике.

В результате был сделан вывод, что натюрморт как жанр появился далеко не сразу, и долгое время не привлекал большого интереса со стороны художников. Он зародился в XVI-XVII веках, с появлением натюрмортов голландских и фламандских художников, доказавших, что изображение предметов может представлять собой настоящее произведение искусства.

С того момента натюрморт начал развиваться, углубленно изучаться и претерпевать изменения, связанные с различными периодами в искусстве.

Начиная с XX века, когда произошел коренной сдвиг эстетических традиций в связи с бурной творческой деятельностью фовистов, импрессионистов и кубистов - получил свой толчок к развитию и графический натюрморт.

В результате стало появляться все больше натюрмортных произведений, выполненных в графике, а ко второй половине XX века к ним в той или иной степени обращались уже практически все художники.

Таким образом, графический натюрморт смог полностью раскрыть себя только в XX веке и с той поры все чаще и чаще встречается в творческих работах.

Второй параграф посвящен перечислению значимых графических натюрмортов европейских и русских художников XX века с анализом различных графических средств выразительности, примененных в них для создания художественного образа.

Были рассмотрены работы А. Матисса, П. Пикассо, Дж. Моранди, М. Врубеля, Е.И. Дергилевой, Н. Н. Короткова, Е. О. Мацеевского, Д.И. Митрохина, Н.Н. Купреянова, В. А. Фаворского, К. Рокуэлла, Л.С. Хижинского.

В результате был сделан вывод, что язык графики удивителен и богат, и позволяет создавать самые необычайные образы ничуть не хуже, чем язык живописи. И сам жанр – натюрморт – обладает большими изобразительными воздействиями. В нем раскрывается не только материальная сущность

предмета, но и индивидуальность мыслей и чувств творца, его взгляды на жизнь. Вместе с конкретным изображением вещей в натюрморте в образной форме передаются существенные стороны жизни, отражается эпоха, а также важные исторические события.

Таким образом, проведенное историческое исследование позволило глубоко проникнуться самой сутью жанра и вдохновиться многочисленными примерами работ выдающихся художников, чтобы ответственно и с душой подойти к практическому этапу дипломной работы.

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

2. 1 Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы

Выбор темы творческой части выпускной квалификационной работы был неслучаен и обусловлен несколькими факторами. В первую очередь он отражает высокий интерес к такому жанру, как натюрморт. Данная заинтересованность появилась в связи с обучением на кафедре изобразительного искусства в Поволжском православном институте.

Поступление в Поволжский православный институт подарило редкую возможность познакомиться и пообщаться с настоящими художниками и увидеть собственными глазами жизнь их творческого сообщества.

До той поры интерес к натюрмортам не был таким высоким, но знакомство с произведениями преподавателей, а также посещение серьезных художественных выставок – заставило обратить особое внимание на данный жанр.

Было замечено, что в своих натюрмортах художники обращаются к миру неодушевленных предметов и выделяют их из всего разнообразия окружающего мира, но при этом каждый художник видит окружающий его мир по-своему. Индивидуальный взгляд на жизнь проявляется в своеобразии отбора предметов, их расстановки, различных деталях и в создаваемом настроении. Отчего складывается впечатление и о самом художнике и его внутреннем мире. Натюрморты становятся своего рода воплощением мировоззрения автора, его души, которой он словно оживляет мир «мертвой природы».

Самостоятельное изучение того, как проявляется индивидуальность мастера, его характер и психологические особенности в работах данного жанра вызвало желание создавать собственные натюрмортные композиции.

Следующим фактором, повлиявшим на выбор тематики, было личное тяготение к графическому искусству. Её выразительные возможности всегда привлекали своим благородством, своей строгостью, тонкостью и четкостью, контрастностью и условностью. Мир черно-белых графических произведений всегда представлялся не менее насыщенным и красноречивым, чем живописный.

Далеко не последнюю роль сыграла доступность технических средств графики и простота в их использовании. Свобода и легкость рисования в графике стали идеальным условием для творчества и благополучного завершения работы над серией листов.

Таким образом, в качестве направления практической части бакалаврской работы были выбраны жанр натюрморт и вид изобразительного искусства-графика.

Обращение к тематике английского чаепития обусловлено желанием отразить в своих творческих натюрмортах атмосферу роскоши и уюта послеполуденной чайной церемонии в лучших традициях старой Англии.

Выбору данной темы способствовало и наличие соответствующих натуральных предметов – настоящих антикварных чайников и фарфоровых блюдец и чашек, которые своим благородным видом вдохновляли на создание серии работ и позволяли ближе подобраться к правдивости отражаемого в них художественного образа.

В результате было принято решение выбрать темой практической части всемирно известную традицию «пятичасового» английского чаепития и назвать серию будущих графических листов – «Five o'clock».

В процессе были также изучены источники с информацией об особенностях пятичасового английского чаепития и его отличительных чертах.

Проделанное исследование данной традиции помогло проникнуться её эстетикой и историей, а также выявить определенный перечень правил того, что можно, а что нельзя изображать при передаче данной темы. Поэтому чаще

всего на работах присутствует молочник – так как традиционный английский чай всегда пьют с молоком [18, 46].

Также на большинстве работ серии изображаются традиционные английские булочки «сконы», которые всегда было принято подавать к чаю. А благодаря тому, что существовало несколько разновидностей английских пятичасовых чаепитий, к ним также могли добавляться конфеты и пирожные, что также можно наблюдать на нескольких работах [14, 49].

К сожалению, в современных реалиях данная традиция устарела и далеко не каждый англичанин её соблюдает. Темпы современной жизни и рабочее расписание не позволяют находить каждодневно столько времени для сервировки стола и проведения чаепитий [45].

Но в то же время во многих английских ресторанах по сей день можно заказать себе настоящее чаепитие в стиле «Five o'clock» и в современной обстановке насладиться красотой старинной традиции, что говорит о том, что англичане не забывают о ней и продолжают к ней обращаться [40].

Эта и другая информация, касающаяся истории и особенностей английского чаепития, позволила глубже погрузиться в тему и остановить на ней свой выбор для практической части выпускной квалификационной работы.

С момента выбора темы было принято решение стараться сделать композиции разнообразными, использовать чайники и чашки различных форм и размеров, а также украшать окружение стола старинной мебелью, часами, картинами в изысканных рамах, чтобы передать богатое и роскошное убранство быта.

Предметы, которых не было в натуральных фондах института и колледжа, а также в личных коллекциях преподавателей - искались в дополнительных источниках – на английских сайтах-аукционах, где выставляются антикварные вещи и посуда, подлинность которых подтверждается.

Таким образом, выбор темы отразил интерес к английской культуре и стремление наиболее точно передать дух и атмосферу её чайной традиции с

использованием выразительных возможностей изысканного и строгого языка графики.

Для воплощения творческих работ были отобраны следующие технологические средства: гладкая тонированная бумага формата А3, представленная в нескольких серых оттенках, черная и белая гелевые ручки, а также серая капиллярная ручка (линер), с помощью которых передавались абрис, форма, тон и светотень предметов. Вдобавок использовался универсальный простой карандаш и ластик при выполнении композиционных поисков.

Было решено создать 5 натюрмортов для полноценной графической серии.

В результате практическая часть выпускной квалификационной работы представляет собой серию графических натюрмортов на тему английского чаепития «Five o'clock», выполненных с помощью белой и черной гелевых ручек и серого линера на тонированных листах формата А3.

2.2 Этапы создания серии графических листов «Five o'clock»

На начальном этапе работы происходил отбор предметов, составлялись постановки и производились поиски удачных композиционных решений на небольших бумажных эскизах размером 6x8 см. (Приложение Б, рисунок 1-6)

В процессе менялось видение того, как в конечном итоге будут выглядеть работы. Изначально предполагалось, что помимо самого натюрморта на плоскости листа будет виден еще только край стола, но впоследствии было принято решение для большей выразительности дополнительно отобразить часть окружающей обстановки. Таким образом, натюрморт стал включать в себя изображение интерьера, и на эскизах стали фигурировать силуэты окон, комодов, настенных часов, каминов и картинных рам, что значительно усложнило композиции и сделало их более интересными.

Сначала был разработан и утвержден эскиз для первого натюрморта из серии. (Приложение Б, рисунок 7)

Первая работа стала основополагающей для всех остальных. Её пример стал образцом для последующих натюрмортов, так как предполагалось выполнить серию в едином стиле, чтобы работы сочетались друг с другом, и между ними не возникало дисгармонии при передаче художественного замысла.

Далее утвержденный эскиз был перенесен на заявленный формат А3, и началась работа над самим графическим листом.

Работа велась постепенно и осторожно, и научным руководителем отслеживался каждый проделанный шаг. Чтобы не перепутать тоновые отношения, был избран способ работы от самых темных предметов - к более светлым. Изначально штриховкой были заполнены те предметы, которые являются наиболее темными, чтобы задать самый плотный тон, относительно которого набирались остальные. Постепенно вводились светлые пятна предметов, таких, как фарфоровые чашки, исполненные белой гелевой ручкой. За счет этого они выделялись на сером фоне бумаги и не терялись среди остальных предметов.

На детальную проработку и покрытие штриховкой каждого предмета уходило в среднем 2-3 часа.

В итоге был доведен до готового состояния натюрморт №1, при взгляде на который мы в первую очередь видим фигуру железного чайника, который, выразительно выделяясь на светлом фоне, служит центром данной композиции. Активным элементом также является направление изгиба его носика, которому вторит носик темного, почти черного молочника.

Чтобы силуэт чайника не был настолько активным – была добавлена спинка стула вычурной формы, благодаря чему слегка приглушилось резкое очертание ручки чайника, что сделало его массу в целом более уравновешенной. Силуэт комода, часов, картины и стола – довольно темные, т.к. в них использована плотная штриховка, но они не выглядят перетемненными за счет светлых обоев, слегка подкрашенных серой капиллярной ручкой - потому работа в

целом смотрится достаточно светлой, а контраст предметов и обоев делает работу выразительнее.

Таким образом, был создан строгий и изысканный натюрморт, обладающий одновременно серьезным и гостеприимным характером. (Приложение Б, рисунок 8)

Дальнейшим этапом работы была разработка эскиза для натюрморта №2. (Приложение Б, рисунок 9)

Здесь возникла идея привнести необычное освещение, чтобы работа не казалась идентична первой и выглядела в целом темнее. Для этого в композицию был добавлен вечерний сумрак и свет, исходящий от камина, а также сияние свечей, что в свою очередь породило загадочную, полумрачную атмосферу и сложное переплетение бликов на работе.

Активными центрами на втором натюрморте являются силуэт свежее испеченного торта на стеклянной подставке, а также чайник и канделябр с тремя горящими свечами. Чайник, несомненно, вновь является главным украшением стола и лицом чаепития, но в данной композиции у него имеются явные соперники, так как светлое тоновое пятно торта, а также рядом стоящий в мерцании свечей высокий канделябр в первую очередь привлекают взгляд зрителя.

Разнообразная по фактуре и контрастная композиция уравнивается паузами темных обоев, на которых в этот раз не присутствует дополнительных элементов в виде картин и часов. Достаточно сложная и детализированная форма стола не привлекает к себе излишнего внимания за счет того, что растворяется в легком полумраке.

В целом, композиция притягивает к себе своей уютной обстановкой чаепития, проводимого в один из осенних дней, когда за окном темнеет рано, и приходится сервировать стол при блеске свечей и умиротворяющем полыхании камина. (Приложение Б, рисунок 10)

После создания второго натюрморта, появилась задумка составить композицию на вертикальном формате, что и воплотилось в эскизе для натюрморта №3. (Приложение Б, рисунок 11)

Особенностью данной работы является то, что на ней присутствует окно, которое занимает значительную часть композиции и внесено в нее практически полностью, что получилось благодаря выбранному вытянутому вертикальному формату. (Приложение Б, рисунок 12)

На данном натюрморте мы видим большое количество светлых белых пятен, что придает работе воздушное и легкое настроение. Это принципиально отличает данную работу от двух предыдущих, где использованные сервизы создавали более строгое впечатление, а чайники были железными и потому темными. Здесь же фарфоровые чайник, сахарница и чашки образуют ряд белых пятен, которые подчеркиваются относительно темным видом из окна.

Активное членение плоскости в оконной раме уравнивается за счет паузы в нижней части работы, что в свою очередь также обусловлено выбором относительно простой и не слишком вычурной формы стола.

Линии складок штор, а также разлетающиеся на ветру осенние листья за окном – наполняют картину воздухом и свежестью. Живость привносят обстановку живые цветы, пышные и белые, которые вместе с накрахмаленной белоснежной скатертью привносят еще больше чистоты, элегантности и света в данный натюрморт.

Для обоев снова была применена серая капиллярная ручка, чтобы, с одной стороны, передать сложный старинный узор, а с другой – не перетемнить фон и случайно не сделать его чересчур активным.

Атмосферу домашнего уюта создают разнообразные лакомства, расположенные на столе и на многоярусной тарелке-этажерке. Среди сладостей можно увидеть традиционные английские булочки, конфетки, пирожные и кексы. Сладости усиливают жизнерадостное впечатление от картины, вызывая в душе приятные положительные эмоции, которые всегда должны сопутствовать любому чаепитию.

После завершения работы над третьим натюрмортом, было принято решение снова использовать вертикальный формат, чтобы третий натюрморт не выбивался из всей серии, и все работы в ней смотрелись органично рядом друг с другом. Потому эксперименты с вертикальными композициями продолжились, и был разработан эскиз для натюрморта №4. (Приложение Б, рисунок 13)

В нем присутствует та же контрастность между фоном и предметами, как и в натюрморте №1. В предметном плане он отличается внедрением изображения очертаний людей, которые присутствуют в портрете на стене и в декоре ножек стола. Данное решение наполняет работу ощущением присутствия живого человека, хозяина всех этих вещей, хотя его и не видно. Для подчеркивания вытянутого формата вновь добавлено окно, длиной от пола до потолка, но представлено оно достаточно фрагментарно и угадывается в основном за счет присутствия драпированных сборок левой части штор. Также вторят вертикальным линиям окна часы с гирями на цепях. Вертикальные продолговатые формы гирь, соединяясь с силуэтом чайника, связывают верхнюю и нижнюю части работы. Это в свою очередь делает композицию более цельной. (Приложение Б, рисунок 14)

Так как серия должна была включать в себя 5 графических листов, последним этапом хода творческой работы было создание натюрморта №5. (Приложение Б, рисунок 15)

Последний пятый натюрморт был третьей в серии работой, выполненной на вертикальном формате, который подчеркивался соответствующим подбором предметов. (Приложение Б, рисунок 16) Данный натюрморт отличает наличие изящной клетки с двумя канарейками, а также высоких напольных часов. Птицы и живые цветы со свежими фруктами наполняют работу летним и радостным настроением. Сложную фактуру и нагроможденность деталей в нижней части графического листа уравнивает достаточно пустое и свободное пространство верхней части работы.

Легкому и праздничному настроению работы способствует также относительная светлота тонов и отсутствие сильных контрастов.

В результате было создано 5 графических произведений, объединенных общей целью – передать образ старинного английского чаепития.

Далее работы были оформлены в паспарту и рамы. Цвета паспарту и рам были выбраны в соответствии с особенностями графических листов и с учетом того, чтобы вся серия смотрелась гармонично и современно.

Проделанная работа позволила максимально проявить творческие способности, а также те умения и навыки, которые были накоплены за годы обучения в стенах Поволжского православного института. Самостоятельное решение всех возникающих задач в процессе выполнения серии работ, продумывание и составление сложных натюрмортных композиций, внимательная и кропотливая работа над каждым фрагментом картин и каждой деталью - все это стало уникальным опытом, который будет бесценен для всей дальнейшей профессиональной деятельности, как в области изобразительного искусства, так и в сфере педагогики.

2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы

Материал данной выпускной квалификационной работы может быть применен в качестве наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также в качестве иллюстративного материала для учеников младших классов общеобразовательных школ на уроках, посвященных жанру натюрморта.

Данная серия работ может служить образцом для учеников, выполняющих свои работы. Также на примере данных натюрмортов можно наглядно иллюстрировать способы применения композиционных приемов и выразительных средств графики [8, 19].

В русле методического исследования были разработаны план-конспекты уроков для учеников младшей школы, один из которых был воплощен во время педагогической практики в общеобразовательной школе №45 г.о. Тольятти.

Данные методические разработки могут быть органично добавлены в процесс обучения изобразительному искусству младших классов, так как отвечают требованиям ФГОС и направлены на формирование основ художественной культуры и овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности [27, 47, 48].

Первый урок представляет собой работу над декоративным и стилизованным натюрмортом под названием «Чаепитие». (Приложение В)

Идея возникла во время прохождения педагогической практики. В процессе наблюдения за детьми на уроках был отмечен тот факт, что им тяжело дается построение предметов, имеющих ось симметрии, таких как, например, ваза для цветов. Некоторые из учеников, испытывая сильный стресс перед данной задачей, даже переставали работать и сидели с пустыми листами.

Тогда появилось стремление составить для них пошаговый мастер-класс, на котором значительная часть времени была бы посвящена тому, как можно за счет осей симметрии уверенно делать построение предметов. Композиция из чайника и чашки подошла для этого как нельзя кстати.

Благодаря тому, что учитель сопровождал учеников на каждом этапе рисования и своевременно помогал тем, у кого что-то не получалось – практически все дети успешно справились с заданием, не испытывая при этом неуверенности.

Стоит отметить также и то, что тема чаепития очень понравилась детям. Урок был проведен в осеннее время, когда за окном уже похолодало, и потому разговоры о том, какими способами можно согреться дома и каким полезным может быть горячий чай - воодушевляли детей и настраивали на позитивный лад.

Достаточно свободная композиция открывала для них поле для творческих экспериментов, и потому все работы получились разнообразными. Некоторые дети старались аккуратно повторить за учителем, в то время как другие пытались всячески отойти от образца и добавить что-то свое. (Приложение Г, рисунок 1-6)

В качестве продолжения заявленной тематики был разработан урок, посвященный натюрморту с изображением чайного сервиза. (Приложение Д) В нем предполагается сформировать у детей умения выделять главное и понимать, что такое композиционный центр.

С помощью бумажных заготовок с приклеенными кусочками магнитного скотча можно сделать из обычной школьной доски средство для демонстрации композиционных решений. Таким образом будет соблюдаться так необходимый в обучении, а в особенности для детей-визуалов, метод наглядности [50]. Благодаря тому, что бумажные фигурки можно будет по-разному располагать и двигать на условном полотне, дети смогут наглядно увидеть, что представляет собой композиционный центр, и как его можно выделить. Главное, они и сами смогут попробовать расставить предметы по своему, чтобы лучше прочувствовать, как меняется впечатление от композиции, когда меняется её самый активный элемент.

В обоих уроках дети пользуются техническими средствами графики – цветными карандашами, фломастерами и ручками. Это позволяет им рисовать гораздо легче и быстрее, больше концентрируясь на правильности линий и выразительности силуэтов [8].

Таким образом, разработанные уроки позволяют использовать в педагогических целях тот потенциал, который заложен в использовании графического натюрморта. С его помощью можно оказывать благотворное влияние на личностное развитие детей по многим аспектам, включающее умение чувствовать, мыслить, анализировать действительность и видеть в ней прекрасное [2, 11].

Выводы по второй главе

Вторая глава посвящена практической части выпускной квалификационной работы и состоит из трех параграфов.

В первом параграфе обосновывается выбор темы творческой работы и техники ее воплощения.

Был сделан вывод, что основанием для выбора направленности творческого задания послужили следующие причины: интерес к жанру натюрморта и его особенностям; любовь к графическому искусству; увлечение культурой английских чайных церемоний.

Все перечисленные составляющие нашли отражение в избранной теме, которая к тому же соответствует современному состоянию и перспективам развития художественного образования, культуры и искусства.

Во втором параграфе последовательно описываются этапы работы над творческим заданием и тот путь, который был проделан в ходе создания серии графических натюрмортов, а также проводится анализ художественных приемов и средств выразительности, использованных в каждом из них.

Был сделан вывод, что проведенная практическая деятельность представляет собой уникальный и бесценный опыт воплощения в целой серии работ индивидуального авторского замысла.

В третьем параграфе описываются возможности применения материалов ВКР в художественной педагогике. В качестве примера приводятся самостоятельные план-конспекты уроков по изобразительному искусству, которыми можно дополнить рабочие программы для младших классов общеобразовательной школы.

Был сделан вывод, что в педагогической области возможности использования графического натюрморта необычайно широки, и с его помощью можно привносить в процесс обучения множество интересных

элементов и заданий, которые будут благотворно влиять на развитие и воспитание детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, жанр графического натюрморта имеет далеко не последнее место в современном мире, так как обладает большим творческим и развивающим потенциалом.

В педагогической области обучение графическому натюрморту позволяет развивать у детей эстетическое и осмысленное восприятие действительности, фантазию и творческие способности, а также необходимые практические умения и навыки рисования. Помимо этого процесс компоновки, построения и прорисовки натюрмортов в графике развивает мышление обучающихся, умение анализировать, обобщать, выделять в своей работе главное.

Для художников он служит «творческой лабораторией», поскольку позволяет экспериментировать, созидать что-то оригинальное и необычное, а также глубже постигать действительность. В жанре натюрморта наиболее полно раскрываются пластические и колористические возможности мастера, выявляются его стилистические особенности и взгляды на жизнь.

Выразительные возможности графики позволяют создавать проникновенные художественные образы, вызывающие гамму чувств и ассоциаций. Благодаря универсальности и доступности технических средств, она позволяет запечатлеть образы быстро и живо, даруя художникам свободу самовыражения.

Чтобы придти к статусу полноправного жанра искусства, натюрморту пришлось пройти долгий и нелегкий путь, а чтобы художники стали создавать графические натюрмортные композиции, являющиеся самостоятельными произведениями - потребовалось еще больше времени.

Но благодаря развитию эстетических представлений и технических возможностей – мы можем дальше изучать и углублять искусство графического натюрморта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аверьянов, В. В. Энциклопедический словарь художника-графика / В. В. Аверьянов. – Москва : АЛЕВ-В, 2009. – 328 с.
2. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство / А. Д. Алехин. – Москва : Просвещение, 1984. – 160 с.
3. Алленов, М.М. История русского и советского искусства / М.М. Алленов, О.С. Евангулова, В.А. Плугин. – Москва : Высшая школа, 1989. – 448 с.
4. Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2014. – 304 с.
5. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2008. – 272 с.
6. Болотина, И. С. Проблемы русского и советского натюрморта / И. С. Болотина. – Москва : Советский художник, 1989. – 192 с.
7. Борисовская, Н.А. Графика в жизни человека / Н.А. Борисовская. – Москва : АСТ, 2010. – 800 с.
8. Валькова, Л. В. Натюрморт как средство развития художественных навыков / Л. В. Валькова // ИНФОУРОК: сайт. – URL: <https://infourok.ru/kursovaaya-rabota-natyurmort-kak-sredstvo-razvitiya-hudozhestvennyh-navykov-4917327.html>. – (дата обращения: 14.03.2021) Текст: электронный
9. Виппер, Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670г.) / Б. Р. Виппер. – Москва : Искусство, 1962. – 520 с.
10. Виппер, Б. Р. Проблема и развитие натюрморта / Б. Р. Виппер. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 384 с.
11. Волков, И.П. Приобщение школьников к творчеству / И.П. Волков. – Москва : Просвещение, 1982. – 140 с.
12. Гаптилл, А. Л. Работа пером и тушью / А. Л. Гаптилл. – Минск : Попурри, 2019. – 256 с.

13. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги / Ю. Я. Герчук. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 320 с.

14. Гец, И. С. Традиции английского чаепития в произведениях английских писателей и в картинах английских художников. / И. С. Гец // Образовательная социальная сеть nsportal.ru: сайт. – URL: <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/10/03/traditsii-angliyskogo-chaepitiya-v-proizvedeniyah-angliyskih-pisateley>. – (дата обращения: 20.05.2021) Текст: электронный

15. Голландские мастера натюрморта // smallbay.ru: сайт. – URL: https://smallbay.ru/article/holland_still-life.html. – (дата обращения: 05.05.2020) Текст: электронный

16. Голлербах, Э. Ф. История гравюры и литографии в России / Э. Ф. Голлербах. – Москва : Абрис Олма, 2017. – 362 с.

17. Гулина, А. В. Символический язык натюрморта / А. В. Гулина // Образовательная социальная сеть nsportal.ru: сайт. – URL: <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/12/17/issledovatel'skaya-rabota-simvolicheskiy-yazyk-natyurmorta>. – (дата обращения: 09.05.2021) Текст: электронный

18. Джордж Оруэлл: 11 золотых правил для безупречного заваривания чая // abhoc.com: сайт. – URL: https://www.abhoc.com/arc_vr/2004_10/289/. – (дата обращения: 21.10.2020) Текст: электронный

19. Дзасохова, Т. Г. Презентация по ИЗО на тему «Натюрморт в графике» / Т. Г. Дзасохова // ИНФОУРОК: сайт. – URL: <https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-natyurmort-v-grafike-441630.html>. – (дата обращения: 15.05.2021) Текст: электронный

20. Доброклонский, М. В. История искусства зарубежных стран. XVII-XVIII века / М. В. Доброклонский, Н. Н. Никулин. – Москва : Изобразительное искусство, 1988. – 512 с.

21. Ермолаева, М.А. Рисунок натюрморта / М.А. Ермолаева // Кибер-Ленинка – научная электронная библиотека: сайт. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/risunok-natyurmorta>. – (дата обращения: 15.05.2021) Текст: электронный

22. Заметки о рисунках серии «Темы и Вариации» // Henri Matisse: сайт. – URL: http://anrimatiss.ru/o_risunkah_temy/. – (дата обращения: 16.05.2021) Текст: электронный

23. Занятие-лекция «Графическое композиционное решение натюрморта. Открытый урок «натюрморт в графике» // bookcovers.ru: сайт. – URL: <https://bookcovers.ru/lessonlecture-graphic-composition-solution-of-still-life-open-lesson-still-life-in-the-schedule.html>. – (дата обращения: 21.05.2021) Текст: электронный

24. Звонцов, В. М. Основы понимания графики / В. М. Звонцов. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 72 с.

25. Звонцов, В. М. Офорт. Техника. История / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – Санкт-Петербург : Аврора, 2004. – 272 с.

26. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам / Л.Н. Зорин. – Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 112 с.

27. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / Ф. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Городской методический центр mosmethod.ru: сайт. – URL: <https://mosmethod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/mkhk-imr-muzyka/normativnye-dokumenty/kontsepsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html>. – (дата обращения: 10.05.2021) Текст: электронный

28. Корнилов., П. Е. Офорт в России XVII-XX веков / П. Е. Корнилов.. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1953. – 144 с.

29. Косминская, В. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей. Учебное пособие / В. Б. Косминская, Н. Б. Халезова. – Москва : Просвещение, 1987. – 128 с.

30. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах / В. С. Кузин. – Москва : Просвещение, 1984. – 319 с.

31. Кузнецов, Ю. И. Западноевропейский натюрморт / Ю. И. Кузнецов. – Москва : Советский художник, 1966. – 226 с.
32. Леман, И. И. Гравюра и литография. Очерки истории и техники / И. И. Леман. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 300 с.
33. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция / Г. М. Логвиненко. – Москва : Владос, 2008. – 160 с.
34. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. – Москва : Владос, 2006. – 240 с.
35. Люблинская, А. А. Учителю о психологии младшего школьника / А. А. Люблинская. – Москва : Просвещение, 1977. – 224 с.
36. Неклюдова, М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX века / М. Г. Неклюдова. – Москва : Искусство, 1991. – 395 с.
37. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы / Б.М. Неменский, Л. А. Неменская. – Москва : Просвещение, 2011. – 128 с.
38. Оськина, И. Н. О развитии современной печатной графики / И. Н. Оськина // Hallart.ru: сайт. – URL: <http://hallart.ru/other/on-the-development-of-modern-prints>. – (дата обращения: 04.05.2021) Текст: электронный
39. Ракова, М. М. Русский натюрморт конца XIX - начала XX века / М. М. Ракова. – Москва : Искусство, 1970. – 112 с.
40. Семь основных традиций английского чаепития и правил заваривания чая // Культура потребления чая: сайт. – URL: <https://zavarka.life/chajnajakultura/angliya.html>. – (дата обращения: 01.11.2020) Текст: электронный
41. Сидоров, А. А. Графика / А. А. Сидоров. – Москва : Искусство, 1949. – 150 с.
42. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 2008. – 392 с.
43. Тарасов, Ю. А. Голландский натюрморт XVII века / Ю. А. Тарасов. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 2004. – 166 с.

44. Технологические особенности выполнения натюрморта в графике // Библиофонд: сайт. – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813512>. – (дата обращения: 04.05.2021) Текст: электронный

45. Традиции и искусство английского чаепития // LiveInternet.ru: сайт. – URL: https://www.liveinternet.ru/users/milendia_solomarina/post433199551/. – (дата обращения: 21.10.2020) Текст: электронный

46. Традиция «Five o'clock»: как правильно пить чай по-английски // КУЛЬТУРОЛОГИЯ.РФ: сайт. – URL: <https://kulturologia.ru/blogs/210118/37530/>. – (дата обращения: 23.10.2020) Текст: электронный

47. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 // ГАРАНТ: сайт. – URL: <https://base.garant.ru/197127/>. – (дата обращения: 21.10.2021) Текст: электронный

48. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 // ГАРАНТ: сайт. – URL: <https://base.garant.ru/55170507/>. – (дата обращения: 10.21.2021) Текст: электронный

49. Чайное дело и чайные традиции Викторианской Англии // Библиофонд: сайт. – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=903622>. – (дата обращения: 21.10.2020) Текст: электронный

50. Эльконин, Д. Б. Психология обучения младшего школьника / Д. Б. Эльконин. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 1. Виллем Клас Хеда, «Завтрак с лобстером», 1648 г.

Рисунок 2. Абрахам ван Бейерен, «Натюрморт с кувшином», 1655 г.

Рисунок 3. Рембрандт ван Рейн, «Conus marmoreus», 1650 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 4. Меризи да Караваджо, «Корзина с фруктами», 1596 г.

Рисунок 5. Франсиско де Сурбаран, «Чашка воды и роза», 1630 г.

Рисунок 6. Ф. Депорт, «Натюрморт с дичью, мясом и фруктами», 1734 г.

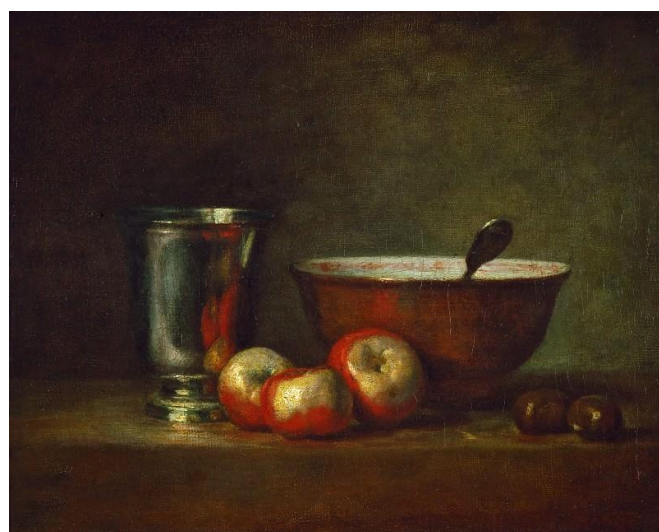

Рисунок 7. Жан-Батист-Симеон Шарден, «Серебряный кубок», 1768 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 8. П. Сезанн, «Натюрморт с кустом герани и фруктами», 1894 г.

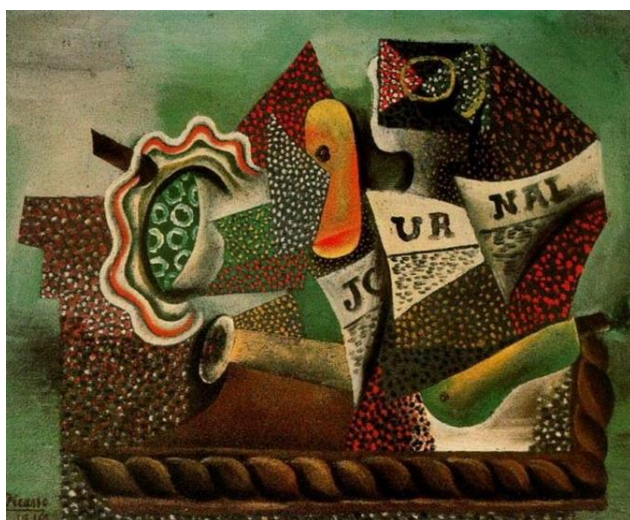

Рисунок 9. П. Пикассо, «Натюрморт с фруктами, бокалом и журналом», 1914 г.

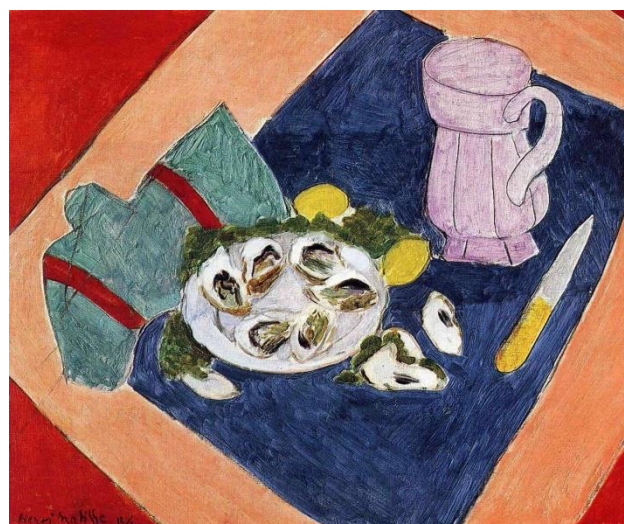

Рисунок 10. А. Матисс, «Натюрморт с устрицами», 1940 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

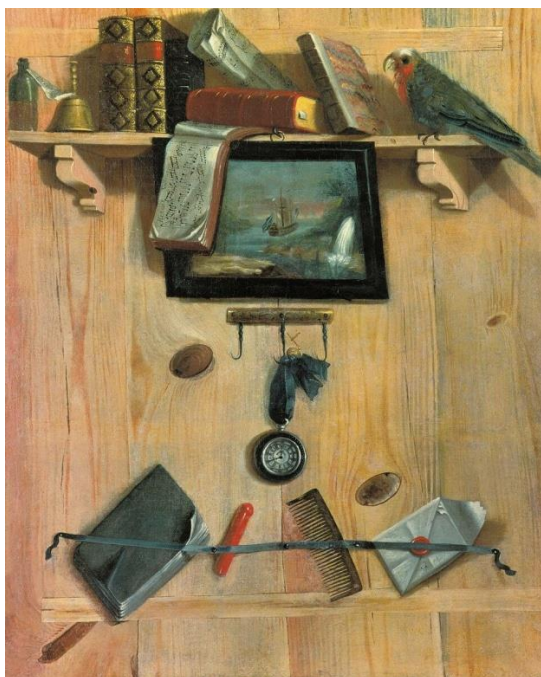

Рисунок 11. Г. Теплов, «Натюрморт с нотами и попугаем», 1737 г.

Рисунок 12. Ф. Толстой, «Букет цветов, бабочка и птичка», 1820 г.

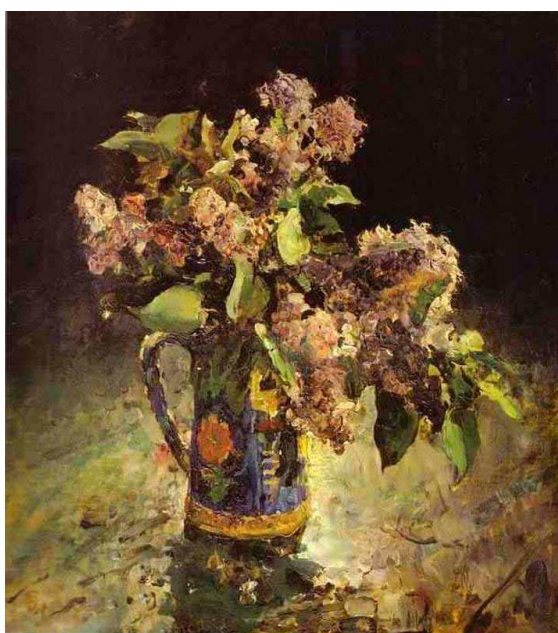

Рисунок 13. В. Серов, «Букет сирени в вазе», 1887 г.

Рисунок 14. И. Грабарь, «Яблоки», 1905 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 15. П. Кузнецов, «Утро»,
1916 г.

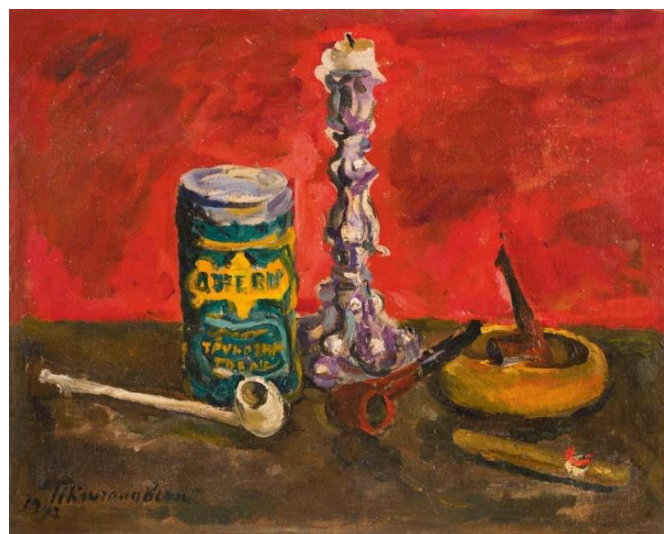

Рисунок 16. П. Кончаловский, «Натюрморт с
подсвечником и трубой», 1947 г.

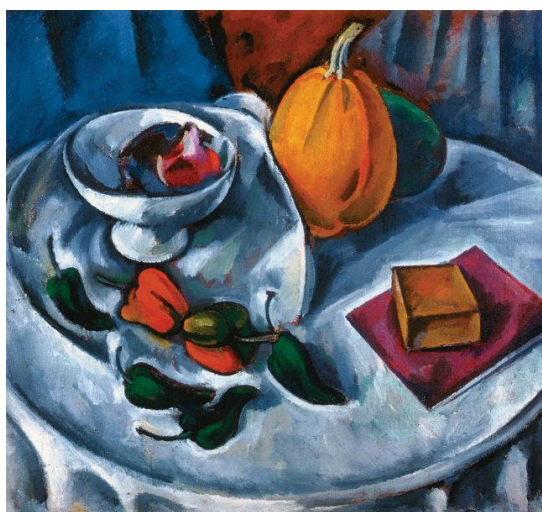

Рисунок 17. А. Куприн, «Натюрморт с
тыквой», 1912

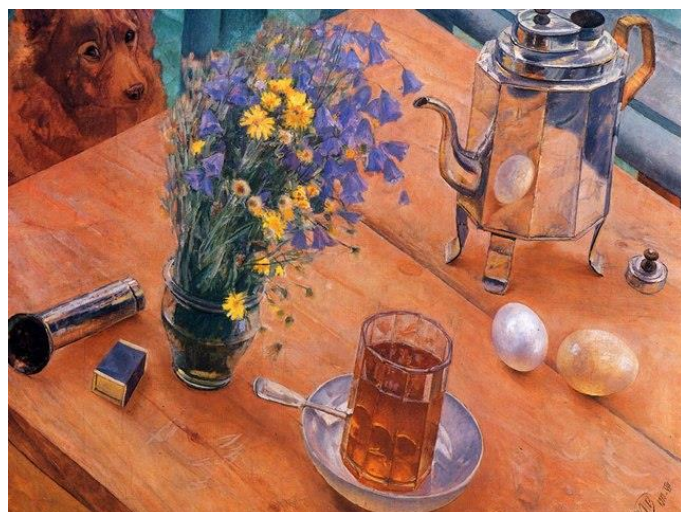

Рисунок 18. К. Петров-Водкин, «Утренний
натюрморт», 1918 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

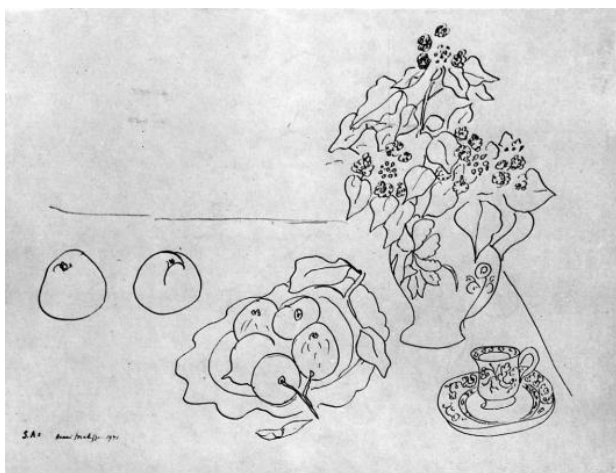

Рисунок 19. А. Матисс, «Темы и Вариации»,
1947-1948 г.

Рисунок 20. А. Матисс, «Темы и Вариации»,
1947-1948 г.

Рисунок 21. П. Пикассо, «Трапеза бедняков», 1904 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 22. Д. Моранди, «Натюрморт с
кофейником», 1964 г.

Рисунок 23. Д. Моранди, «Натюрморт с
очень тонкой штриховкой», 1933 г.

Рисунок 24. М. Врубель, «Белая азалия с
листьями», 1886-1887 г.

Рисунок 25. М. Врубель, «Натюрморт с
подсвечником», 1905 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 26. М. Врубель, «Натюрморт с подсвечником, графином и стаканом», 1905 г.

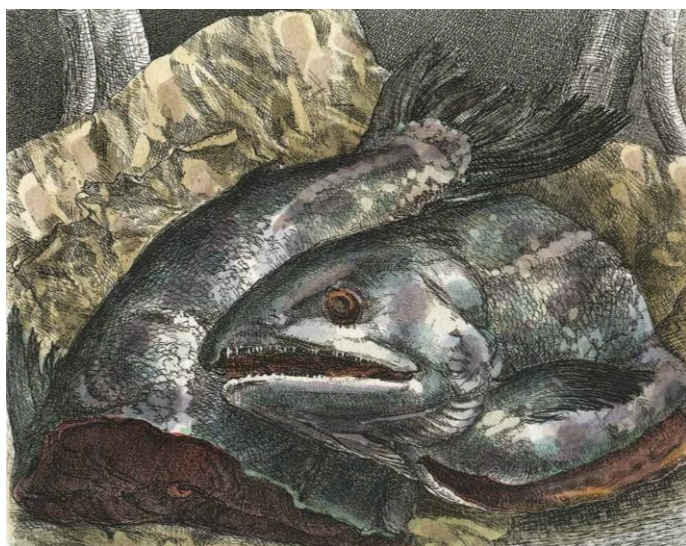

Рисунок 27. Е. Дергилева, «Красная рыба»,
1952 г.

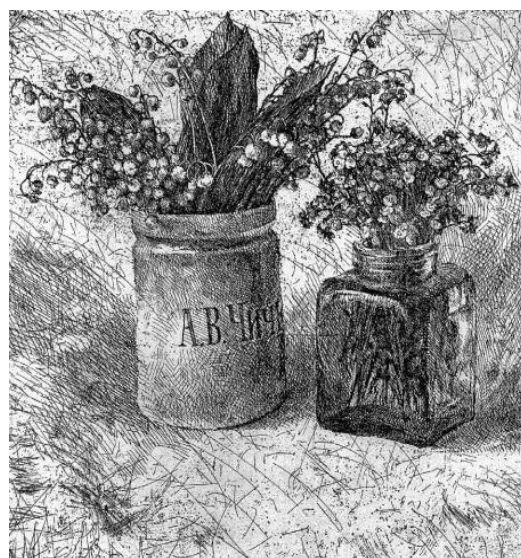

Рисунок 28. Е. Дергилева, «Ландыши и
незабудки», 1952 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 29. Н.Коротков, «Стол в мастерской», 1985 г.

Рисунок 30. Н. Коротков, «Стакан, чай и ложка», 1985 г.

Рисунок 31. Е.Мациевский, «Старые вещи», 1974 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 32. Д. Митрохин, «Гранат»,
1967 г.

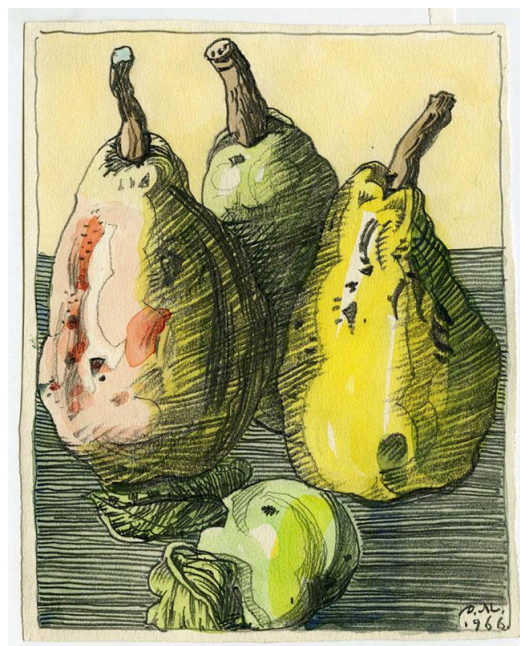

Рисунок 33. Д. Митрохин, «Фрукты»,
1966 г.

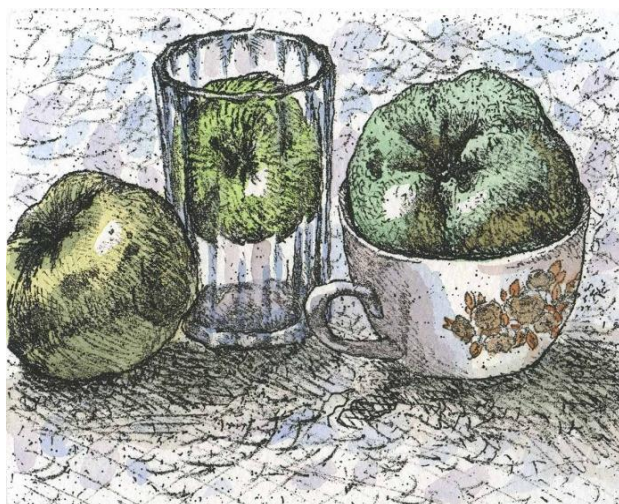

Рисунок 34. Е. Дергилева, «Натюрморт»,
1985 г.

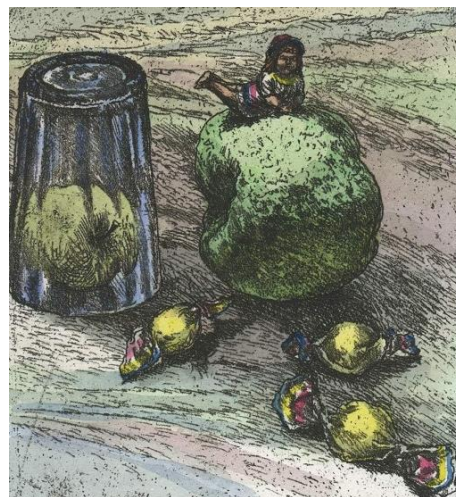

Рисунок 35. Е. Дергилева, «Натюрморт»,
1985 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 36. Н. Коротков, «Яблоко», 1986 г.

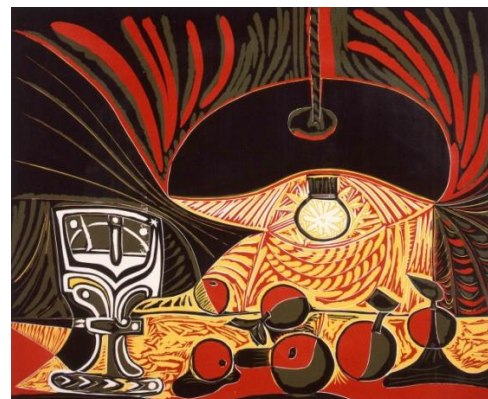

Рисунок 37. П. Пикассо, «Натюрморт с бокалом под лампой», 1962 г.

Рисунок 38. А. Ливанов, «Натюрморт с посудой», 1985 г.

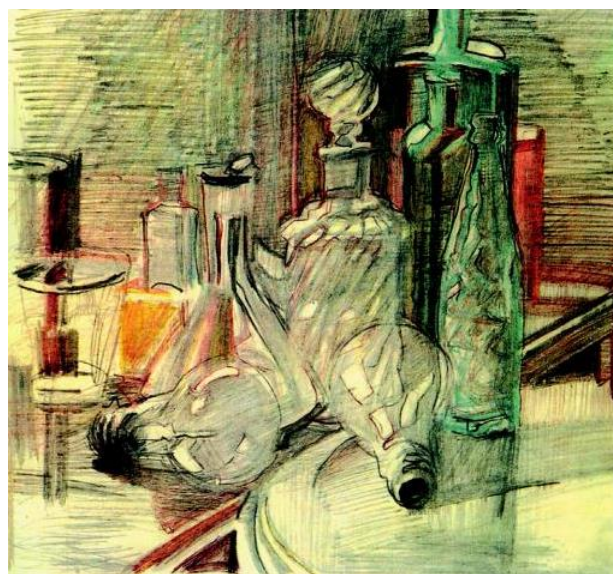

Рисунок 39. А. Ливанов, «Химическая посуда», 1985 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

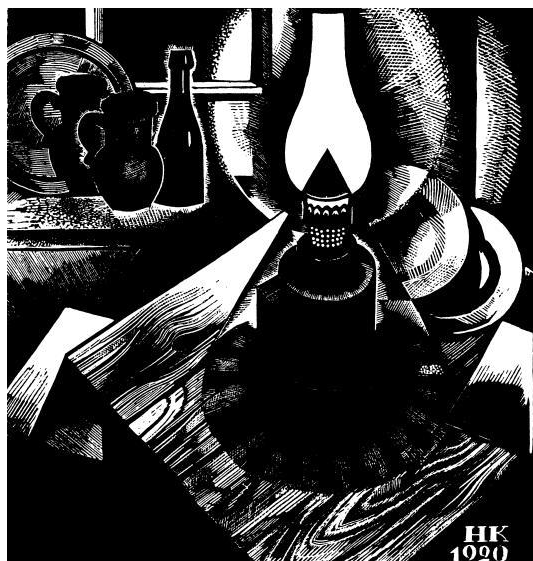

Рисунок 40. Н. Купреянов, «Натюрморт с лампой», 1920 г.

Рисунок 41. Н. Купреянов, «Натюрморт с лампой и чашкой», 1921 г.

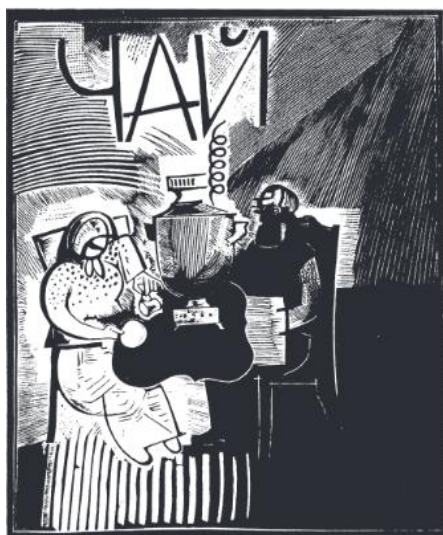

Рисунок 42. Н. Купреянов, «Чай», 1922 г.

Рисунок 43. В. Фаворский, «Натюрморт с книгами», 1919 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Репродукции картин художников

Рисунок 44. В. Фаворский, «Комната
О.В. Фаворской», 1932 г.

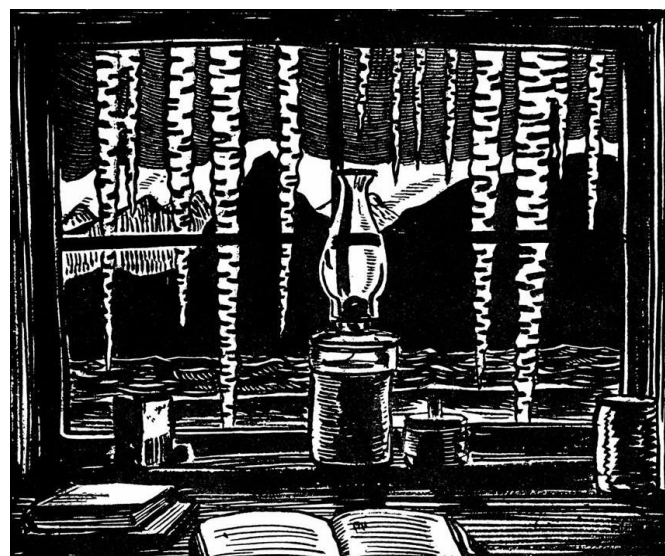

Рисунок 45. К. Роуэлл, «Окно хижины», 1920 г

Рисунок 46. Л. Хижинский, «Цветы на подоконнике», 1959 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Этапы работы над творческой частью ВКР

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Композиционные поиски для серии графических натюрмортов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Этапы работы над творческой частью ВКР

Рисунок 7. Эскиз, утвержденный для натюрморта №1.

Рисунок 8. Законченный натюрморт №1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Этапы работы над творческой частью ВКР

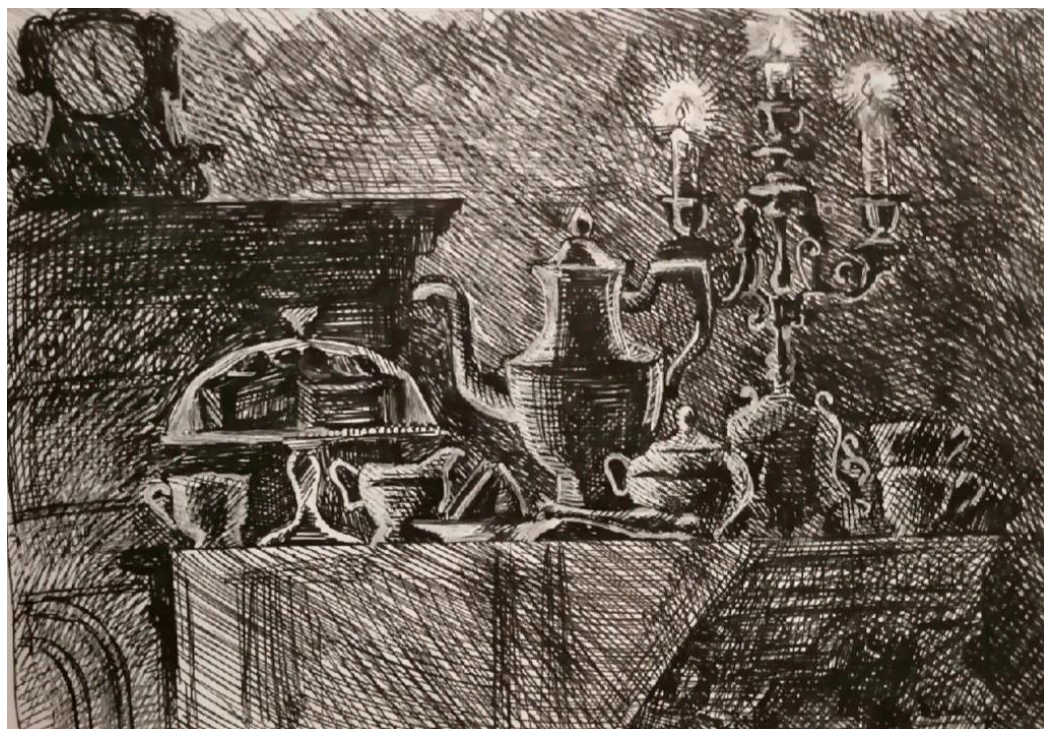

Рисунок 9. Эскиз, утвержденный для натюрморта №2.

Рисунок 10. Законченный натюрморт №2.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Этапы работы над творческой частью ВКР

Рисунок 11. Эскиз, утвержденный для натюрморта №3.

Рисунок 12. Законченный натюрморт №3..

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Этапы работы над творческой частью ВКР

Рисунок 13. Эскиз, утвержденный для натюрморта №4.

Рисунок 14. Законченный натюрморт №4..

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Этапы работы над творческой частью ВКР

Рисунок 15. Эскиз, утвержденный для натюрморта №5.

Рисунок 16. Законченный натюрморт №5.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

План-конспект урока №1

Натюрморт «Чаепитие»

Вид урока: Декоративное рисование

Класс: 2-3

Цель занятия: Создание стилизованной плоскостной композиции из бытовых предметов с применением осей в построении симметричных элементов

Задачи:

1. Развитие фантазии.
2. Развитие навыков композиции.
3. Формирование умений строить симметричные изображения.
4. Воспитание внимательности и усидчивости.

Материалы и оборудование:

Для учителя – распечатанный план-конспект урока, школьная доска, мел, распечатанные изображения этапов работы в схематическом виде, пример готовой работы, наглядные примеры в виде 3-4 заварочных чайников разных цветов, размеров и форм, слайд-шоу на тему «Наступление осени и помощь чая в борьбе с холодами», иллюстративный материал в виде серии графических работ на тему «Five o'clock»,

Для детей – лист бумаги А4, простой карандаш, ластик, линейка, цветные карандаши, фломастеры

Ход урока:

(Организационный момент – 2 минуты)

- Здравствуйте, дети! Меня зовут Ксения Алексеевна, и сегодня я проведу у вас занятие по рисованию. Сегодня мы с вами нарисуем интересную и красочную работу. А на какую тему – давайте сейчас и узнаем!

(Вводная беседа и презентация – 8 минут)

- Для начала давайте с вами поговорим о том, что у нас происходит за окном. Скажите мне пожалуйста, какое у нас сейчас время года? (Осень!) Правильно! А что происходит с природой осенью? (Птицы улетают. Оппадают листья. Идут дожди. Мало светит солнце. Быстрее наступает ночь. Становится холоднее.) Молодцы! Да, действительно, осень - это та пора, когда холодает, и мы уже не можем выходить на улицу так, как привыкли летом: легко одетыми, без курток и шапок, верно, дети? (Да!) Тем более скоро будет становиться еще холоднее, выпадет снег, и он будет застилать все вокруг большими сугробами. А что мы еще можем сделать осенью для того, чтобы согреться? (Сесть у батареек. Укрыться одеялом.) А еще? Когда мы возвращаемся домой после холодной улицы, что мы можем сразу сделать для себя, чтобы наше тело быстро согрелось, и мы не простудились? (Выпить чай!) Верно, горячий чай может нас мгновенно согреть, если мы замерзли. Также он обладает полезными свойствами и укрепляет наш иммунитет, чтобы мы не болели. Вспомните, какие добавки добавляют в чай, чтобы сделать его еще более полезным? (Травы. Мята. Мед. Имбирь. Лимон. Листья смородины и т.д.) Молодцы! И у каждого из нас в доме есть какое приспособление для того, чтобы кипятить воду и заваривать чай? (Чайник!) Верно! Один чайник у нас для того – чтобы кипятить воду, а другой – чтобы настаивать в нем заварку. Именно заварочный чайник мы будем с вами сегодня рисовать. Он бывает самых разных форм, как и очень замысловатой, так и довольно простой. (Демонстрация различных чайников.)

(Практическая часть – 30 минут)

- Для того, чтобы у нас получилась хорошая работа – вы должны очень внимательно следить за всеми этапами, что я показываю на доске, и пытаться повторить основные моменты. Для начала мы должны провести линию стола, на котором у нас будут стоять все предметы. Стол не должен быть высоким, чтобы у вас оставалось больше места для предметов, которые являются в нашей работе главным. Далее расположение чайника – он будет находиться справа. Чтобы у вас получился ровный чайник, у которого каждая сторона одинаковая, проведите ось - прямую линию по центру. Эта линия поможет вам в построении

симметричных объектов. Прикладывайте пальчики с одной и с другой стороны – чтобы проверять, на одинаковом ли расстоянии у вас расположены точки. Отметьте донышко и горлышко у чайника – донышко должно быть больше, чем горлышко. Затем соедините точки линиями. Затем рисуем ручку – как ушко или половинку сердечка, а затем носик – проводим диагональную линию, затем прямую, а после ведем карандашиком вниз и закругляем у основания! С самым сложным – разобрались! Чашечку делаем по той же схеме. Лимончик – он бывает разным, поэтому не важно, получился ли он у вас точно таким же, как у меня. Вы можете играть с формой, и она может быть у вас любая. Главное – не отрывайте лимончик от стола – он должен лежать ровно на нем! Возле лимончика давайте положим несколько листиков мяты. Далее – конфетка. Конфетки тоже бывают самыми разными, поэтому она у вас может получиться любой! И последнее – напомним-ка мне пожалуйста, какой у нас чай? (Горячий!) Да, он горячий, только что вскипятился, поэтому не забудем пририсовать что? Пар! Пар, который идет от нашей чашечки и из носика чайника!

Мы завершили с вами очень важную работу над эскизом, и теперь – посмотрите – у нас практически готова замечательная работа, осталось только раскрасить её! Вы можете расписать чайник, как вам захочется, и добавить иные элементы и украшения! Ваша фантазия никак не ограничена!

(Демонстрация готового примера работы. Помощь тем, у кого не получается.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Работы, получившиеся у детей во время проведения урока «Чаепитие»

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

План-конспект урока №2

Натюрморт с английским чайным сервизом

Вид урока: Тематическое рисование

Класс: 3

Цель занятия: Создание графического натюрморта с ясно обозначенным композиционным центром

Задачи:

1. Формирование умения выстраивать композицию и выделять в ней главное
2. Развитие фантазии и творческих способностей.
3. Изучение традиций и особенностей культуры другой страны
4. Воспитание аккуратности и внимательности

Материалы и оборудование:

Для учителя – распечатанный план-конспект урока, школьная доска, мел, иллюстративный материал в виде серии графических работ на тему «Five o'clock», слайд-шоу с фотографий и картинами, изображающими чаепитие в стиле «Five o'clock», иллюстративный материал в виде фотографий различных чайных сервизов, вырезанные из плотного картона и оснащенные с обратной стороны полосками магнитного скотча фигурки, условно изображающие чайники, чашки, молочники и сахарницы (чисто-белые, черные, серые, красные, с узором и без), а также несколько листов формата А3 (белый, черный, серый, красный, все с магнитными наклейками с обратной стороны), на которых можно будет различным образом эти самые фигурки компоновать.

Для детей – лист бумаги А4, простой карандаш, ластик, линейка, черные ручки (гелевые, шариковые, капиллярные), фломастеры, для желающих – акварель.

Ход урока:

(Организационный момент – 2 минуты)

Здравствуйтесь, дети! Надеюсь, все из вас любят пить чай? Потому что сегодня я расскажу вам о традициях старинного английского чаепития, и каждый из вас попробует создать свою собственную композицию с чайным сервизом.

Давайте проверим, все ли готовы к уроку и имеют с собой необходимые материалы, а затем приступим к работе!

(Вводная беседа и презентация – 8 минут)

Итак, начнем с того, что у каждой страны есть свои древние традиции проведения чайных церемоний. Все мы знаем, что России это – блестящий красивый самовар на столе, бублики, пряники и пироги, а в Японии чай пили из маленьких чашечек малюсенькими глотками, чтобы лучше прочувствовать вкус отвара. А что вы знаете о традициях английского чаепития? Сейчас я вам покажу, как выглядит традиционное английское чаепитие. (На слайдах соответствующие фотографии и картины художников.) Оно отличается тем, что к нему всегда подается молоко, так как англичане всегда добавляют в чай молоко. Оно подается в специальной посуде – в молочнике. (На слайде изображения молочника.) Также во время английского чаепития подаются традиционные булочки, которые называются «сконы». К ним еще добавляют сливки и джем. Также на английском столе во время чаепитий можно увидеть множество различных сортов чая, тонко нарезанные ломтики лимона, в некоторых случаях - конфеты и пирожные, и, конечно, одной из главных особенностей английского чаепития является то, что в нем используются изысканные и дорогие фарфоровые сервизы. (На слайдах разнообразные примеры.) Поглядите, какими красивыми и разными они могут быть! Сразу хочется их нарисовать, чтобы запечатлеть такую красоту, не правда ли? Многие художники рисуют натюрморты с чайными сервизами, и создают впечатляющие художественные произведения. Как например на данных натюрмортах, которые висят здесь с начала занятия.

Сейчас мы с вами тоже попробуем передать изысканность и красоту фарфоровой посуды. Но делать мы это будем не абы как, а как настоящие художники, чтобы у нас получилась настоящая натюрмортная композиция!

(Практическая часть – 30 минут)

Для начала мы должны продумать композицию. Когда художники рисуют, они начинают с составления композиции и решают, где и куда поставить какой предмет. И какой-то из этих предметов должен быть главным. Да, у любой композиции должен быть композиционный центр. Это предмет, который чем-то должен выделяться на фоне остальных. Например – по размеру. Посмотрите! Предположим, что это - заготовка и эскиз нашего будущего натюрморта! (Белый лист А3 прикрепляется к доске благодаря магнитной наклейке, и далее на него прикрепляются фигурки белых чашек, белого чайника и молочника.) Даже если мы ничего не будем раскрашивать, какой предмет будет выделяться среди остальных? (Чайник!) Верно! Почему? Потому что он большой! А если мы выделим один из предметов черным цветом - какой предмет станет выделяться сильнее? (К листу прикрепляется чашка черного цвета.) Верно, чашка! А если все предметы будут черными, а один среди них – белый? Верно, тогда в первую очередь станет выделяться белый предмет! А если он будет не белым, а красным? А если мы добавим узоры? (Убирается черная чашка и прикрепляется изображение чайника с узорами.) Тогда чайник с узорами, все верно! Если же мы, например, хотим добавить узор на несколько предметов, то тогда нам нужно иным способом выделить один из них, подчеркнуть его с помощью темного фона или добавить объем! Или же сделать его большим, или же обвести более темным контуром, или выделить цветом. Давайте сейчас несколько желающих выйдут к доске и попробуют составить свои композиции с композиционным центром.

(Несколько детей выходят и пробуют расположить фигурки.)

Молодцы! Теперь каждый из вас должен решить, как он расположит предметы на своей работе и как выделит один из них, чтобы он стал композиционным центром. Перед вами примеры художественных работ для

вдохновения и фотографии с чайными сервизами, вы можете подглядеть какую-нибудь композицию и выбрать понравившуюся форму для своих чашечек и чайников.

Приступайте!

(Помощь тем, у кого не получается.)

После того, как вы составите композицию и выделите её центр, не забудьте дополнительно украсить работу – добавьте конфет, лимон, чайные ложки и т.д. Не стесняйтесь сделать свою работу неповторимой и оригинальной!

(Завершение занятия и озвучивание домашнего задания.)