

**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:
«Царевна из сказки», холст, масло

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Еделькина Елизавета
Валерьевна

(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий
Николаевич, доцент.

(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
изобразительного искусства _____ А. Я. Козляков

«__» _____ 2021 г.

Тольятти
2021

**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»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

_____ А.Я. Козляков
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 2021 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студентка Еделькина Елизавета Валерьевна

1. Тема: «Царевна из сказки», холст, масло
2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы _____
3. Исходные данные: интернет-источники, научная, искусствоведческая литература, сайты-галереи художников по теме бакалаврской работы.
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов):
 - 4.1. Введение (цель, задачи, объект, предмет, методы, актуальность).
 - 4.2. Обращение к сказочно-былинным образам в конце XIX - начале XX вв.
 - 4.3. Сказочно-былинный жанр в творчестве русских художников XIX-XX вв.
 - 4.4. Образ сказочных царевен на картинах русских художников XIX-XX (Врубель, Маковский и Васнецов), анализ работ.
 - 4.5. Особенности масляной живописи, инструменты и материалы.
 - 4.6. Разработка урока по ИЗО на тему «Царевна из сказки» для 4 класса общеобразовательной школы
 - 4.7. Этапы работы над картиной «Царевна из сказки».
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы):
 - 5.1. Иллюстрация всех разделов бакалаврской работы (фотографии работ художников, тональные эскизы, поисковые эскизы в цвете, творческие работы в материале).
 - 5.2. Наглядные планшеты с этапами работы.
6. Дата выдачи задания «__» _____ 2020 г.

Научный руководитель _____

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

Е.В. Еделькина

(И.О.Ф.)

**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»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

_____ А.Я. Козляков

(подпись)

(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы**

на тему: «Царевна из сказки», холст, масло

студента(ки): Еделькиной Елизаветы Валерьевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактически й срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
1.	Обсуждение темы бакалаврской работы, поиск литературы и других источников, их предварительное изучение. Выбор натуры, формата, составление композиции и пр. по теме ВКР	03.11.2020	10.11.20		
	Выполнение фото натуры при нужном освещении и ракурсе (60 - 100 шт.), тональных эскизов будущей картины (10-15 шт.), цветных эскизов (5-10 шт).	18.11.2020	20.11.20		
2.	Обсуждение и формирование плана исследования.	15.12.2020	16.12.20		
3.	Подготовка аналитического обзора состояния проблемы по теме исследования, определение методологической базы исследования.	12.01.2021	21.01.2021		
	Написание разделов ВКР: (уточнение структуры теоретического раздела ВКР).	26.01.2021	02.03.2021		
	Перенесение эскиза на большой формат.	02.02.2021	10.03.2021		

	1 глава (анализ и систематизация материала).	16.02.2021	21.04.2021		
	2 глава (анализ и систематизация материала). Работа над картоном	09.03.2021	27.04.21		
	Работа над творческой частью ВКР в материале: выполнение рисунка и первого красочного слоя на холсте	23.03.2021	29.04.21		
	Работа над творческой частью ВКР в материале	06.04.2021	03.05.21		
	Работа над творческой частью ВКР в материале: уточнение и детализация	20.04.2021	07.05.21		
	Работа над творческой частью ВКР в материале: обобщение	11.05.2021	14.05.21		
4.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения.	18.05.2021	17.05.21		
	Выполнение презентации к защите ВКР, написание доклада к защите	25.05.2021	26.05.21		
5.	Оформление работы (теоретической и практической части ВКР)	28.05.2021	30.05.21		
6.	Подготовка доклада, иллюстративных материалов (планшеты), творческой работы для защиты. Предзащита ВКР	1.06.2021	05.06.21		
7.	Исправление замечаний, получение справки о проценте оригинального текста, рецензии, отзыва руководителя, представление бакалаврской работы на кафедру	3.06.2021	09.06.21		

Научный руководитель _____ Д.Н. Анчуков _____
(подпись) (И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____ Е.В. Еделькина _____
(подпись) (И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. Сказочные образы в русской живописи XIX–XX вв	
1.1 Обращение к сказочно-былинным образам в конце XIX – начале XX вв. .	8
1.2 Образ сказочных царевен на картинах русских художников XIX–XX вв	14
1.2.1 Виктор Михайлович Васнецов	14
1.2.2 Михаил Александрович Врубель	19
1.2.3 Константин Егорович Маковский	21
Выводы по первой главе.....	25
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР	
2.1 Обоснование выбора темы ВКР	27
2.2 Этапы работы над картиной «Царевна из сказки»	29
2.3 Разработка плана-конспекта урока по изобразительному искусству на тему «Царевна из сказки» для 4 класса общеобразовательной школы	33
Выводы по второй главе.....	35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	38
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Тема данной выпускной квалифицированной работы «Царевна из сказки». Русские народные сказки – это произведения устного народного творчества, дошедшие до нас с древних времен. В сказках описывались легендарные, вымышленные или основанные на реальных событиях сюжеты с персонажами, придуманными народом, или же персонажами выступали люди, действительно существовавшие и участвовавшие в исторических событиях. Сказки выражают народный характер, психологию народа и его мировоззрение. Сказки рассматривались многими учеными и поэтами, такими как А.С. Пушкин, К.Д. Ушинский, В.П. Аникин.

В сказках обычно всегда скрыт смысл, который важно донести людям других поколений, также в них собрана вся житейская вековая мудрость народа, его наблюдения за природой человека или окружающей среды.

Народные сказки несут в себе педагогический опыт прошлых веков, они и по сей день помогают в воспитании детей, помогают оценивать различные ситуации, поступки героев, учатся различать добро и зло. В сказках просто и понятно для детей рассказываются истории, несущие поучительные идеи, сказки – первые учебники детей уже многие столетия.

Именно с детства идет знакомство со сказками у большинства людей. Слушая или читая сказки, дети быстрее развиваются, у них улучшаются воображение и память. Поэтому неизмеримо важную роль играют иллюстрации произведений, особенно в наше время, ведь современные дети могут не понимать не знать многих вещей, не существующих ныне. Изображения по мотивам сказок помогают детям лучше понимать мир, в котором живут герои, быт древних людей.

Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что сказки продолжают играть важную роль для нынешних детей. Обширный опыт народа в воспитании детей, дошедший до наших дней через сказки, помогает детям

легче усваивать важные жизненные уроки, лучше понимать специфику своего народа, социализироваться. Наглядный материал очень важен для детского восприятия, следовательно иллюстрирование сказок и создание картин на сказочные сюжеты, по-прежнему актуально. Видя изображения, дети лучше запоминают информацию и им становится более понятен текст самой сказки.

Объект исследования: мифологический и сказочно-былинный жанр в русской живописи XIX–XX вв.

Предмет исследования: картина в сказочно-былинном жанре в технике масляной живописи.

Цель исследования: создание картины на тему «Царевна из сказки» в технике масляной живописи.

Задачи:

1. Изучить теоретический материал по теме исследования.
2. Собрать и рассмотреть информацию о творчестве русских и художников XIX–XX веков, работавших в мифологическом и сказочно-былинном жанре.
3. Выполнить практическую часть ВКР: создание картины на тему «Царевна из сказки».
4. Разработать уроки по изобразительному искусству на тему «Царевна» для учащихся 4 классов общеобразовательной школы.

Методологическую основу исследования составляют труды по изобразительному искусству и его преподаванию: А.Н. Афанасьев, Н.М. Сокольникова, В.А. Королев, Н.Н. Ростовцев, А.С. Пучков, Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, В.С. Кузин, Л.С. Выготский, А.А. Люблинская,

Методы исследования:

1. Сравнительный анализ произведений художников-живописцев;
2. Изучение работ художников, работавших в мифологическом и сказочно-былинном жанре, в технике масляной живописи;
3. Анализ ведения работы над живописным произведением.

Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, приложений. В первой главе рассматриваются теоретические положения по теме исследования: мифологический и сказочно-былинный жанр в работах русских художников XIX–XX веков. Вторая глава представляет собой описание и этапы работы над художественно-творческой частью ВКР, обоснование выбора темы, технологии создания картины на тему «Царевна из сказки» в технике масляной живописи. В приложении представлен иллюстративный материал по ВКР: репродукции работ художников, этапы ведения работы при создании картины, а также уроки по изобразительному искусству для учащихся 4 классов общеобразовательной школы.

Практическая часть данного исследования состоит в написании картины по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», которая может быть использована в качестве наглядного пособия для студентов и учащихся художественных школ, а также как иллюстративный материал для учеников младшей школы, знакомящихся с данной сказкой. Теоретический материал может использоваться в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме: «Царевна из сказки» в художественных и общеобразовательных школах.

Глава 1 сказочные образы в русской живописи XIX–XX вв

1.1 Обращение к сказочно-былинным образам в живописи конца XIX – начала XX века

Появление во второй половине XIX века так называемого «русского стиля» в искусстве, архитектуре и художественной промышленности Российской империи не случайно, а закономерно, ведь со второй четверти XIX века Правительство Николая I начало отстаивать геополитические интересы страны от посягательств извне. В начале 1830-х годов министр народного просвещения Российской империи граф С.С. Уваров проанализировал консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу, искусство и идеологически обосновал краткий девиз: «Православие, Самодержавие, Народность», где под народностью имелась в виду необходимость следовать русским традициям и отвергать влияние иных стран [12].

Триада Уварова на многие годы стала своеобразным знаменем для объединения политических сил, считающих, что Россия должна развиваться самобытным путем. Актуальной идеей становится демонстрация национальной доктрины как вербальным способом, так и в визуальном. Например, архитектор К.А. Тон, пользовавшийся покровительством императора Николая I, был критикуем современниками за холодность, сухость и недостаток истинной красоты и величия, но все же его заслуги перед отечеством неоценимы – он был первым, кто указал русским архитекторам на богатейший источник вдохновения, таящийся в памятниках старины. [4, 25]. Таким образом, работы К.А. Тона стали предвестниками появления национального стиля в искусстве, набравшего огромную популярность в широких кругах общества (Приложение А, рис. 1).

Однако наибольшее влияние на развитие и распространение русского стиля стала Крымская война (1853–1856). Российская империя боролась сразу с несколькими странами-противниками, сражалась против целой коалиции западноевропейских стран и Турции, при этом битвы велись сразу на нескольких фронтах: в Крыму, в Грузии, на Кавказе, Свеаборге, Кронштадте, на Соловках и Камчатке.

Поражение в данной войне открыло глаза определённой части российского общества по поводу важности европейских культурных ценностей для будущего России. С этого момента культура и искусство западных стран перестало расцениваться как нечто незаменимое для российской культуры, они перестали быть образцами для подражания [14, 26].

Таким образом, главная причина появления русского стиля – это вынужденная мера, ставшая ответом на покушения со стороны врагов России на ее границы военным, экономическим, политическим, культурным путем.

Наметившийся кризис всей системы научных, эстетических и этических ценностей, вынуждал людей, живших на рубеже XIX-XX веков, переосмысливать существующие нормы жизни и культуры. [21]. Наряду с этим, главной особенностью художественных поисков по обнаружению национальных черт было обращение к культурным традициям допетровских веков, а также к приемам народного творчества, сохранившимся в ту пору только в крестьянской и городской («низовой») среде [12].

Для Российской Империи подобная попытка возрождения культурных традиций древнего и народного искусства была симптоматичной, поскольку являлась закономерным результатом предшествующего периода в желании объединить две культурные традиции – «интеллигентскую» и «народную». В их неразрывности виделись возможности стирания границ между традициями и новшествами, из чего следовала общественная тенденция к слиянию и единству нации [27].

Невероятно сложные процессы объединения и взаимообогащения различных направлений творческой деятельности народа в рамках единой

культуры возрождают неизменно актуальный вопрос об органичном слиянии национальных и интернациональных традиций во всех сферах духовной жизни общества [34]. В России на протяжении всего XIX в. велись активные дискуссии по утверждению национального идеала в жизни и культуре общества, вследствие чего этот вопрос был одним из главных и, отчасти, самым животрепещущим, так как был определен социокультурными задачами в деле самопознания и самоутверждения русской нации.

Основываясь на глубинном интересе к народному творчеству, уже с первых десятилетий XIX века в России началось разностороннее исследование традиционной культуры, которое приобрело большой размах во второй половине века. Процесс собирания художественных изделий и народных промыслов Древней Руси, организации первых выставок, открытия музеев народного прикладного искусства, написание всевозможных научных публикаций, многочисленных популярных изданий, проведение археологических раскопок и реставрация древностей привлекали все большее число любителей русской старины (Приложение А, рис. 2).

Интерес к русской истории, традициям, народному искусству, иконописи и фольклору образовал предпосылки для формирования неорусского стиля, наиболее выдающимися представителями которого стали живописцы и графики: И.Я. Билибин и В.М. Васнецов [5, 9]. Они обращались к фольклорным, сказочно-былинным, историческим сюжетам, которые изображали с предельной насыщенностью и декоративностью, прибегали к стилизации мотивов народного искусства, исторических костюмов, старинных шрифтов, древнерусских орнаментов [8].

Народные традиции, необходимые для возвращения обществу социально значимых духовных и эстетических ценностей, стали одними из главных источников претворения национальной темы в архитектуре, изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве. В этом художественном направлении можно увидеть становление русского национально-эстетического идеала и философско-этических норм бытия, открывающих суть и характерные

особенности мировоззрения нации, состояние ее души, вкусы, отношение к действительности [30].

Дискуссии подобного рода были довольно плодотворны как для общественно-политической мысли, так и для состояния культуры в целом. Сказочно-былинный жанр стал следствием слияния вышеуказанных философских течений и направлений. Так как историческая тематика в русском искусстве занимала немаловажную роль, данный жанр стал естественным итогом ее развития. Даже в XVIII веке многочисленные художники изображали на картинах сюжеты древнерусской тематики, что тоже сыграло свою роль в повышении интереса к русским народным былинам, сказкам и стародавним преданиям. И это совсем не удивительно, ведь подобные истории привлекали своей сказочностью, сентиментальностью и романтикой древних былин [16, 23].

Сюжетно-тематический жанр является наиболее ёмким и одним из самых важных в изобразительном искусстве, так как с его помощью можно изобразить значимые исторические события или же отразить современный для художника мир [35]. Главной особенностью данного жанра является общественная значимость картины. На картине нет абстрактных изображений – все объекты на полотне иллюстрируют событие из жизни или какой-либо истории. Картина имеет под собой основу, сюжет, действие. Большая часть работ – это многофигурные, динамичные композиции, также в картине могут быть использованы различные жанры живописи: пейзаж, портрет, натюрморт.

Сказочно-былинный жанр во второй половине XIX века занял одну из главных ролей в изобразительном искусстве [20]. Данное направление хоть и было новым, однако уже имело свои характерные особенности. Прежде всего, большинство изображений отличалось красочным колоритом и необычайной выразительностью. Многие известные произведения в данном жанре поражают богатой цветовой гаммой и оттенками, что можно объяснить стремлением художников придать своим произведениям сказочности.

Помимо вышесказанного, сказочно-былинный жанр выделялся масштабностью и монументальностью, что, несомненно, связано с тематиками сюжетов. Суть данной особенности в том, что художники, обычно, выбирали в качестве объектов для своих полотен героические сюжеты из прошлых веков нашей страны и довольно часто останавливались сюжетах былин, отвечавшим их задумкам. К примеру, картина В.М. Васнецова «Богатыри» (Приложение А, рис. 3) выполнена с необыкновенной серьезностью и торжественностью, в духе древнерусских легенд и былин, оказывая почет героическим поступкам защитников Руси [10].

Можно выделить основные особенности сказочно-былинного жанра:

- Четко выраженная патриотическая направленность работ.
- Романтическая притягательность художественных образов.
- Выразительность в письме и насыщенная цветовая гамма сюжетных композиций.
- Масштабность и монументальность картин.
- Огромное количество аллегорических и символических тонкостей.

Также Сказочно-былинный жанр имеет еще одну характерную деталь – художники, работавшие в данном направлении, чаще всего избирали объектами своих картин наиболее выразительные образы и сюжеты, так или иначе отражающие самые известные страницы минувших веков, старались передавать дух древней эпохи. Наиболее часто встречаемый образ в живописи данного направления – это богатырь, витязь, тот, кто всегда защищает родную русскую землю от врагов. Например, картина «Витязь на распутье» (Приложение А, рис. 4) художника В.М. Васнецова отражает старинные предания, а также передает то, как автор представлял себе эпоху Древней Руси [36, 37]. В то же время картина имеет под собой основание в виде народных сказок: на холсте изображен воин, выбирающий дальнейшую дорогу для себя, читая надпись на камне. Совмещение сказочного, былинного и исторического элементов удивительным образом гармонично соединились в данной картине. Подобный принцип характерен для творчества В.М. Васнецова в целом, от чего его

картины были столь популярны в то время, и не теряют своей славы и по сей день.

На уже рассмотренной ранее картине «Богатыри» (Приложение А, рис. 3), над которой В.М. Васнецов работал около 20 лет, изображены богатыри Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович на богатырском выезде – они стоят в дозоре на широком поле, присматриваются к границам земли русской, готовы в любой момент встать на защиту родины. Герои былин защищали границы своей страны, стремились объединить земли, приходили на помощь слабым и обездоленным, сражались с врагами. В былинах чаще всего прославлялись сила и благородство, мощь и смелость русских богатырей [10]. Художники сказочно-былинного жанра изображали далекое легендарное прошлое Древней Руси во всем его великолепии и представляли своим современникам истоки национальной культуры.

Еще один популярный в сказочно-былинном жанре образ – это сказитель. К примеру, одна из самых известных картина В.М. Васнецова – картина «Баян» (Приложение А, рис. 5), изображающая древнерусского певца-гуслира, повествующего воинам некое старинное предание. Очень важен тот факт, что именно этот данный герой стал главным объектом изображения. Обращение к образу сказителя весьма показательно, ведь художники понимали, что благодаря таким сказителям до нас и дошли различные былины, сказки и предания.

Из уст в уста легенды передавались от поколения к поколению и дошли до наших времен. Благодаря этому, сейчас люди могут узнать мировоззрение людей, живших в те века, узнать, чем они жили и для чего, а также найти подтверждение каким-либо историческим событиям [28].

Художники, работавшие в сказочно-былинном жанре, получили мировое признание, ведь их картины стали достойным вкладом не только в отечественную, но и мировую культуру.

Наряду с Васнецовым следует указать и такого талантливого художника как И.Я. Билибин. Он создавал произведения преимущественно на сказочную

тематику. Особой известностью пользуются его иллюстрации к знаменитой «Сказке о царе Салтане» Пушкина, а также к другим русско-народным сказкам. Его работы выделяются яркостью и обилием красок, внешне они отчасти похожи на кадры из мультфильмов. Его иллюстрации и по сей день широко известны, и могут использоваться в качестве эталона для создателей анимационных фильмов.

Сказочно-былинный жанр живописи стал таким популярным и продолжал развиваться во многом благодаря тому, что многие композиторы, при написании своих произведений обращались к древнерусской тематике. Довольно часто художники писали декорации для представлений на древнерусскую тему, что поспособствовало развитию рассматриваемого жанра [32]. Как пример подобного рода опер можно назвать музыкальные произведения Н.А. Римского-Корсакова, очень часто обращающегося к исторической, сказочной и былинной тематике. Многие другие композиторы тоже привлекали подобные сюжеты в своих работах (например, И.Ф. Стравинский). Данные произведения пользовались огромной популярностью в том числе и на Западе, что также внесло свой вклад в развитие сказочно-былинного жанра в живописи.

1.2 Образ сказочных царевен на картинах русских художников XIX–XX веков.

1.2.1 Васнецов Виктор Михайлович

В.М. Васнецов – талантливый русский художник-живописец, мастер исторической и фольклорной живописи, он стал основоположником «неорусского стиля», сформировавшегося на основе исторического жанра и романтических течений, имевших связь с фольклором и символизмом. Творческая деятельность художника сыграла невероятно важную роль в

становлении российского изобразительного искусства и его развития со времен передвижничества до стиля модерн. Своими картинами В.М. Васнецов подчеркивал значимость национальной истории и во всей красе демонстрировал русский народный фольклор. [38].

В.М. Васнецов проявлял талант не только в области графики и живописи, он также занимался росписями, декоративными работами, зарекомендовал себя как хороший архитектор, построивший нескольких уникальных проектов, таких как его сказочный дом-мастерская [31].

Таким образом, работавший в сказочно-былинном жанре Васнецов не мог не нарисовать несколько работ с одним из самых характерных образов данного жанра – сказочными царевнами. Чаще всего художники того времени любили изображать таких сказочных героинь, как Василиса Премудрая или Царевна-лебедь. Данные женские образы имели большое значение в сюжетах сказок и поэтому неудивительно, что живописцы часто использовали их в своих работах.

Картина «Алёнушка» (Приложение А, рис. 6) создавалась не только под впечатлением от сказки про Аленушку, но и в результате личных переживаний. По словам самого Васнецова, «Алёнушка» словно очень долгое время жила в его сознании, но вживую он увидел ее в Ахтырке, когда на дороге встретил одну простоволосую девушку, потрясшую воображение художника. «Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах... Каким-то особым русским духом веяло от неё», – писал художник. Замершая поза девочки, наклоненная голова, раскиданные по плечам каштановые вьющиеся волосы, взгляд полный тоски и невыразимой печали – все окружение будто подчеркивает тоску и горе Аленушки. Даже сама природа словно вторит чувствам девушки, скорбит вместе с ней, тихий мутный омут навеивает ощущение тревоги, а пугающий темный лес окутывает маленькую хрупкую фигуру Аленушки, показывая ее одиночество и грусть [28].

В картине «Царевна-лягушка» (Приложение А, рис. 7) образ героини данной сказки В. М. Васнецов решил раскрыть с помощью танца. Царевна

расположена спиной к зрителю, из-за чего он не может лицезреть всю красоту героини. Только глядя на восхищенные лица музыкантов можно понять, как прекрасна и мила Царевна-лягушка, никто не может от нее отвести взгляд. Свежими, яркими звуками и красками наполнено полотно, прославляющее русскую красавицу, премудрую Царевну-лягушку. Ее наряд в древнерусском стиле насыщенного изумрудного цвета невероятно торжествен и царственно прекрасен, и сама царевна в своем танце завораживает зрителя, заставляет размышлять, представляя, какой же должна быть красавица-царевна. Данная картина показывает, как, можно не показывая непосредственно лицо героини отразить ее невероятную красоту через реакции окружающих ее персонажей. Что является довольно интересным решением, ведь таким образом люди сами додумывают ее внешность, и для каждого она прекрасна по-своему [2].

В картине В.М. Васнецова «Спящая царевна» (Приложение А, рис. 8) художник иллюстрирует печально известный момент из цикла «Поэма семи сказок», в котором молодая царевна укололась острием веретена и уснула вечным сном, а вместе с ней и все царство. Волосы девушки раскинулись небрежными прядями, туфелька упала на пол, вся ее поза говорит о том, что она уснула очень внезапно. От окружающих ее отличает богатый расшитый наряд и корона из золота и драгоценных камней. Люди вокруг нее также уснули, кто-то группами, кто-то по одиночке, даже животные этого царства заснули беспробудным сном. Вся окружающая царевну обстановка будто навеивает дремоту и спокойствие. Над данной картиной Васнецов проработал в общей сложности около 40 лет [19]. В «Спящей царевне» можно увидеть еще и желание самого В.М. Васнецова забыться, не видеть того, что происходит вокруг него, так как считал, что после революции 1917 года той страны, что он знал и любил уже не осталось.

Картина «Три царевны подземного царства» (Приложение А, рис. 9) должна была быть олицетворением богатства недр родного края. За основу художник взял одну старинную сказку, в которой крестьянский сын по имени Иван, спустился под землю, нашел там царства золота, драгоценных камней и

железа (а на картине – каменного угля) и вывел на землю трех царевен данных царств. Ошеломляет мастерская детализация и проработка их нарядов, неспроста Васнецов известен как настоящий знаток разных видов орнамента. В данной картине не происходит никаких действий, однако сами царевны и их наряды написаны с таким живописным мастерством, что, глядя на картину можно каждый раз поражаться такой искусности художника. При написании картины «Три царевны подземного царства» Васнецов находился в поиске своего идеала женской красоты.

Художник написал ещё один вариант этой работы. На фрагменте второй картины видно, что царевна каменного угля изображена в спокойной позе, ее руки лежат вдоль тела, что придает фигуре покой и величавость. Она прекрасна в своем иссиня-черном платье, расшитом золотом с драгоценными украшениями. Художник изобразил царевен в роскошных нарядах, символизирующих богатства данной земли. Можно долго наслаждаться красотой и блеском парчи, жемчужными кокошниками, россыпью граненых сияющих камней, величием поз.

Васнецов как будто искал образ вечной женственности, твердости и надежности земли, от чего и некоторая статичность, монументальность композиции. Один из характеров царевен – третьей, младшей царевны в дальнейшем получит развитие в других женских образах. Потаенная душевная печаль этой смиренно-гордой девушки периодически будет встречаться и во многих картинах Васнецова.

У каждой царевны разные характеры и темпераменты. Каждая из них по-своему грустит о потерянном доме, разнится лишь отношение царевен к своей судьбе. «Золотая» царевна холодная и гордая, она скрывает свои эмоции под безразличной и презрительной маской. Другую реакцию демонстрирует царевна «Драгоценные камни». Она очень любопытна и с интересом изучает все, что находится вокруг нее. Как будто давно знакомая с людьми, она выглядит уверенней сестер и гораздо живее своей «золотой» сестры. Это

показывает, что она открыта для общения, любознательна, проста, но такая же самодостаточная и гордая как ее сестры.

«Угольная» царевна сильно отличается от сестер, она не просто печалится, она по-настоящему скорбит об утраченном доме. Ей не интересен страшный новый мир, она не хочет на него даже смотреть. Только у нее одной взгляд обращен в сторону своего утерянного навсегда подземного царства. Возраст у царевен тоже разный: самая старшая из них – «Драгоценные камни», средняя сестра – «Золотая», младшая – «Угольная». Именно в этом порядке люди начали осваивать земные богатства. Работа наполнена символизмом и различными знаками. В.М. Васнецов придает изначально простой сказке совершенно иной смысл.

Также можно рассмотреть образ Елены Прекрасной с картины «Иван-царевич и серый волк» (Приложение А, рис. 10). Застенчиво опустив взор, тихая и чарующая, склонила царевна голову на грудь своего суженого. Моделью для царевны стала племянница С.И.Мамонтова – Наталья. Для Васнецова важнее всего было передать не внешнее сходство с натурщицей, а настроение, внутреннее душевное состояние модели. На данной картине художник передает также и то, как прекрасна русская царевна в своем роскошном царственном убранстве. Васнецов показывает себя как блестящий колорист и тонко чувствующий психолог. Изящество, возвышенность, некая душевная серьезность и очарование сквозят в этом чудном образе [17].

Большинство картины В.М. Васнецова были с восторгом приняты обществом и критиками, а его творчество стало источником вдохновения для многих других художников – современников Васнецова, а также последующих поколений живописцев, влюбленных в древнюю русскую культуру. К началу XX века сказочно-былинный жанр уже занял достойное место в изобразительном искусстве России на волне подъема всеобщего народного патриотизма, и картины Васнецова сыграли не последнюю роль в становлении данного жанра.

1.2.2 Михаил Александрович Врубель

М.А. Врубель – живописец, написавший много картин на исторические, религиозные и сказочные сюжеты. Врубель являлся символистом, следовательно, основой его художественного творчества становится образ – символ. Его живописные работы не просто иллюстративные ряды на тему фольклорных памятников Древней Руси, они представляют собой яркий образец авторского мифотворчества, характерный для русского символизма рубежа XIX-XX вв. [6]. В своих картинах-сказках Врубель, поэтически трактуя фольклорные образы, создавал самобытные живописно-литературные композиции.

Весь цикл его сказочных работ построен на фольклорных, музыкальных и театральных источниках, тесно связанных между собой. Его разработки носили субъективно-осознанный и системный характер, что художник сам и подчеркивал. В письме к композитору Н. А. Римскому-Корсакову, он писал: «Напоминание о Берендее вызвало во мне приятную перспективу, которая поддерживает во мне энергию в теперешней заказной работе, особенно тяжелой (готический западный стиль) с тех пор, как я благодаря Вашему доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому сказочному роду» [7].

Новый идейно-эмоциональный настрой отчетливо виден в картине «Царевна-Лебедь» (Приложение А, рис. 11), ставшей одновременно и одной из кульминаций, и символом увядания мифопоэтического цикла. На холсте изображена героиня оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». В опере партию Царевны-Лебедь исполняла Н.И. Забела-Врубель (жена художника), а художником-постановщиком был М. А. Врубель, создавший эскизы для декораций и костюмов для данной оперы. Была выпущена открытка с фотографией Забелы-Врубель в роли Царевны-Лебедь, которая, вероятно, и стала причиной появления картины. Интересен тот факт, что изображенная на полотне девушка очень мало похожа на жену художника. Композиция

проникнута тревожным и таинственным настроением. На переднем плане изображена Царевна-Лебедь, плывущая по морю вдаль, в глубину картины, она словно в последний раз решила обернуться на зрителя. Врубель создал очень запоминающийся образ печальной красоты прекрасной девушки-птицы из сказки А.С. Пушкина [17]. Чувствуется какая-то экзистенциальная тоска, болезненная надломленность читается в тонких чертах ее нежного бледного лица, в больших широко распахнутых глазах с глубинной затаенной грустью. На фоне сгущаются сумерки, вдали, где смыкаются море и небо, вырисовывается розовая кромка заката, а на белоснежном оперении царевны переливаются последние лучи заходящего солнца. Царевна-Лебедь уплывает во мрак, туда, где недоброжелательно горят огни какого-то таинственного острова. И хотя Врубель создал обворожительный тревожно-таинственный женский образ, в работе все же сквозит некая театральность в постановке фигуры и также легко можно узнать театральным костюмом Забелы-Врубель. [3].

Так же удачным опытом продуктивного взаимодействия Врубеля с музыкальными произведениями Римского-Корсакова стала опера «Садко», поставленная Московской частной русской оперой в конце 1897 г. [33]. Как было известно, художник, окунувшись в стихию музыки «Садко», неоднократно прослушал оперу, каждый раз обнаруживая для себя в ней новое звучание. Особенно яркое впечатление произвела на него «звукозапись» моря. Врубель трактовал произведение в символистском ключе, когда сюжет и герои, фактическое содержание оперы, рассматриваются как чувственная оболочка, локализованный во времени и пространстве вариант (один из нескольких возможных) выражения идеи истинной любви, не знающей преград [11]. В данной перспективе идейное основание – это любовь, что возникла между Садко и Волховой, обычным человеком и морской царевной, которая в своем воплощении преодолевает всевозможные барьеры.

Любовь как потенциальная возможность многократно воплощалась в реальном и мифопоэтическом мирах, в разные эпохи прошлого, настоящего и будущего, поэтому мир «Садко» с его подводным царством, новгородскими

купцами, волшебными персонажами – всего лишь один из нескольких вариантов реализации этой вечной идеи. «Как волнующ был контраст этих двух существ, который сначала казался непреодолимым, – земного Садко и Волховы с ее приворотными зовами и кличами сирены» [13]. Созданный опять же Забелой-Врубель, любимой женой М.А. Врубеля, образ Волховы дал возможность почувствовать, как подводная царевна под влиянием чувств и любви к Садко постепенно «очеловечивалась» и превращалась из сказочной героини в земную женщину [1]. На картине Врубеля «Прощание царя морского с царевной Волховой» (1899 г.) изображен драматичный момент выбора. Царевна покидает родной дом оставляет свое прошлое, водную стихию, отца, провожающего любимую дочь взглядом, полным бесконечной нежности и любви, она решительно устремляется навстречу будущему, к берегу, где ее ожидает возлюбленный.

Однако счастье с возлюбленным было недолгим у царевны Волховы, на картине Врубеля «Царевна Волхова» (Приложение А, рис. 12) хорошо показан образ девушки, зная свой печальный конец, она стоит на берегу реки и в ее глазах отражается грусть и тоска. По положению ее рук и кистей видно, как сильно она переживает и страдает. Цвета, в которых выполнена картина, оттенки деревьев и воды словно подчеркивают тяжесть на душе царевны. Но несмотря ни на что царевна прекрасна, даже ее полный грусти взгляд вызывает восхищение, хоть от него веет трагичной красотой.

1.2.1 Константин Егорович Маковский

Константин Егорович Маковский родился в 1839 году, 20 июня. Его отец, Егор Иванович, в свое время был известным художественным деятелем в Москве, одним из учредителей Натурного класса. Творческая атмосфера окружала Константина Егоровича и его брата с самого детства. В доме отца часто бывали знаменитые живописцы, преподаватели художественных училищ.

Получив образование, Константин Маковский стал одним из самых престижных и, как в наше время сказали бы, «востребованных» художников XIX – начала XX века. Император Александр II называл его «мой живописец», а многие современники добавляли к его имени эпитет «блестящий». Он получил мировую известность, а его невероятные гонорары были постоянной темой для обсуждения в обществе. Одной из самых любимых тем художника в творчестве были русские женщины [24].

Восхищение женской красотой и яркость народных нарядов живописец в полной мере смог продемонстрировать в своей серии портретов боярынь и русских красавиц. Многие его картины объединены еще одной характерной чертой. В них чувствуется невероятное уважение художника к скромности и хрупкости молодости. Более 60 полотен создал Маковский на данную тематику, и на каждом из них у девушки был свой особый мир и мечты. На его картинах будто оживают русские сказки.

Среди всего наследия К.Е. Маковского выделяется целая серия из двух десятков картин, с изображениями «боярышень» – девушек и женщин в русских народных костюмах и невероятных, богато расшитых коронах-кокошниках.

Часть работ из данной серии – эскизы к более крупным полотнам с полусказочными сюжетами – пирами, свадебными обычаями, народными гуляниями. Везде, даже в сценах обычной городской или деревенской жизни, всегда присутствуют девушки в расшитых речным жемчугом и перламутром коронах. Северные русские реки, особенно карельские, были богаты пресноводными устрицами-жемчужницами. Вот почему сохранилось много расшитых жемчугом кокошников и портретов, запечатлевших русских женщин в этих богатых головных уборах.

Константин Маковский был одним из первых русских художников, кто стал работать в жанре исторической живописи. Все народные костюмы, которые он изображал на своих работах, нарисованы с натуры. Для создания картин на исторические темы живописец проделал огромную этнографическую

работу, обращался к коллекционерам и разыскивал нужные образцы. Его сын так рассказывал об этом: «Отец собирал отечественную старину по преимуществу: сарафаны, душегрейки, шушуны, кокошники и кички, разубранные жемчужным плетением... ювелирные изделия с алмазами и стекляшками на разноцветной фольге, серьги, пуговицы, опахала... чарки, братины, солонки, блюда, подносы, хрусталь, фарфор, майолику, бронзу, подсвечники, канделябры, бра и шкатулки, ларцы и кружева, вышивки, бархат, атлас, парчу аршинами и кусочками... Обрывками старинных материй были набиты тяжелые комоды...»

Одной из самых известных картин Константина Маковского на русскую тему стал «Боярский свадебный пир» (Приложение А, Рис. 13). На данном полотне мы можем увидеть жену художника (в качестве невесты художник решил изобразить именно ее), а также ее сестру и старшего сына среди гостей на торжестве. При создании полотна Маковский использовал метод «живых картин».

Имея в своем распоряжении достаточно большое помещение, использовавшееся семьей для домашних театральных постановок, Маковские созывали к себе множество гостей (по воспоминаниям современников, до 150 человек), одевали их в боярские наряды из собственной коллекции и создавали исторический антураж. Немирович-Данченко вспоминал о подобном же массовом позировании в зале Клуба художников: «К. Е. Маковский пользовался сценой клуба для задуманных картин. Так называемые «живые» здесь собирали лучшую публику столицы... Я помню, сколько раз Константин Егорович приходил с наброском и располагал участников этого немого спектакля; указывал, как должны были изображать то или другое задуманные им персонажи. Он наблюдал сочетание красок, соответствие лиц с декорациями».

Детальнее рассмотреть женский образ можно на картине К.Е. Маковского «Боярышня у окна» (Приложение А, рис. 14), написанной приблизительно в 1890-е годы. На картине хоть и не царевна, но девушка из зажиточной семьи, в

богато обставленном помещении, художник достаточно подробно прорисовывает детали окружения боярышни, как например, прялка, дорогой сундук или угол с иконой и горящей свечой.

Сама же девушка выписана с неменьшим усердием, традиционный русский народный костюм богатый и роскошный, лицо героини спокойное, румяное, во взгляде читаются сила духа и достоинство. Боярышня сидит за прядильным станком, однако она отвлеклась от своего дела и лишь мечтательно смотрит в окно. Девушка выглядит празднично и великолепно, такими художник и мечтал видеть русских женщин прошедшей эпохи.

Также собирательный образ русских красавиц можно увидеть на картине Маковского «Чарка меду» (Приложение А, рис. 15), девушка необычайно красива, а расшитый жемчугом кокошник и нарядный сарафан подчеркивают ее необыкновенную красоту, заставляют рассматривать ее безотрывно. В руках красавица несет небольшой поднос с стоящим на нем маленьким кувшинчиком полным крепкого напитка – меда. Она несет его осторожно, чтобы не разлить, скорее всего девушка несет кувшин в качестве приветствия гостю, как того требовали старинные обычаи. Девушка скромно опустила свой взор вниз, однако по мимике ее лица и горделиво вздернутому девичьему подбородку видно, что девушка осознает свою красоту.

Образы русских красавиц К.Е. Маковского во многом схожи, обладают некими характерными чертами, но все же каждая из них по-своему красива и уникальна. Недаром художник пользовался огромной популярностью в обществе и получал много заказов. Его видение Руси, русских красавиц нашло свой отклик не только в России, но и за рубежом. Его картины привнесли большой вклад в развитие и распространение сказочно-былинного жанра, что несомненно подчеркивает важность творчества К.Е. Маковского в русской живописи.

Выводы по первой главе

В данной ВКР были изложены причины и истоки возникновения русского стиля в XIX веке в различных видах искусства, его эволюционный переход в России от общеевропейского исторического стиля к русскому. Описаны важные исторические события, имеющие взаимосвязь с политической, экономической, культурной жизнью Российской империи, которые оказали огромное влияние на формирование русского стиля в течение всего XIX века. Ввиду нарастания культурного влияния западных стран на Российскую Империю, дабы сохранить свои традиции и самобытность исконно русской культуры и противостоять западному воздействию, среди народа стал повышаться интерес к традициям и народному искусству.

Благодаря вышеперечисленным причинам, пришедший в Россию новый стиль модерн, не был европеизирован, а принял русские черты и стал самобытным стилем. Выделяется важность появления в XIX веке русского стиля, его необходимость для развития страны в различных сферах государственной, социальной и культурной деятельности, значимость для выражения суверенитета государства, подчеркивания визуальной особенности страны.

Был упомянут важнейший вклад некоторых исторических личностей из различных сфер искусства в развитие стиля и его распространение в обществе. Рассмотрены и изучены отдельные личности художников, таких как, В. М. Васнецов, являющийся основоположником русского стиля в живописи, М. А. Врубель, имевшим тесную связь с театральной сферой, что способствовало распространению жанра, и К. Е. Маковский, создавший огромное число картин, посвященных красоте русской девушки или царевны. Проведлся анализ их наиболее знаменитых картин, на которых представлены образы царевен, разобраны их характерные особенности, истории создания данных картин.

Работы художников в данном жанре неспроста были столь знамениты в

прошлом, и в наше время являются одними из самых известных, ведь люди знакомятся с ними еще в детском возрасте, когда читают сказки в школе или дома. Благодаря произведениям в данном жанре у многих людей повышается интерес народному творчеству и уважение к национальной культуре.

Глава 2 Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Обоснование выбора темы ВКР

Несмотря на то, что мифологический жанр в изобразительном искусстве известен с древних времен, в России он начал обретать популярность преимущественно в XX веке и интерес к нему не утихает и по сей день. Многие художники в своём творчестве обращаются к мотивам различных легенд, сказок и былин. Повествуют данные картины не о современных событиях, а о том, что было много веков назад, об историях, обросших легендами и мифами.

Выбор темы для ВКР был определён интересом к сказочно-былинному и мифологическому жанру, возникшему много лет назад. Было выполнено много работ, иллюстрирующих сюжет каких-либо книг или легенд. Во время обучения в Поволжском Православном институте, тематика народных традиций, русских сказок с новой силой привлекла внимание автора. Таким образом, появилось желание написать работу, созданную на основе сюжета русской сказки. После долгих поисков сюжета, который представлял наибольший интерес, было решено остановиться на сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Данная сказка интересна и поучительна, а также знакома большинству людей.

Через сказку А.С. Пушкин показывает читателям, что внутренняя красота человека важнее внешней, ведь царица тоже описывается очень красивой женщиной, но зависть и неуверенность в себе, порождают злобу и ненависть к неповинной падчерице. Сама царевна же, смиренно переносит все невзгоды, выпадающие на ее долю. Будучи красивой внешне, она также поражает своей внутренней чистотой и добротой сердца. Несмотря на царское происхождение, она не горделива и скромна, она трудолюбивая, верная и религиозная девушка. Придя в дом к богатырям, царевна вежливо и почтительно их приветствует, а живя вместе с ними, она прибирается в доме и готовит, что показывает ее

хозяйственность. Несмотря на то, что она тепло относилась к богатырям, она продолжала любить и ждать своего жениха царевича Елисея. Он, в свою очередь, не оставлял попыток отыскать свою пропавшую невесту, они доказали искренность и силу своей любви. Сюжет «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» показался достойным внимания, ведь эта история поучительная и интересная.

Характерными чертами для мифологического жанра являются: реалистичность в передаче образа главного героя, яркость красок и особое внимание к деталям работы, а также многообразие образов и передача объемности изображения. В данном жанре чаще делается акцент на определенном аспекте передачи образа героя и присутствует некая его идеализация. Автору картины в мифологическом жанре, нужно обладать хорошей фантазией и живописным мастерством, надо знать сюжет истории, по мотивам которой пишется картина.

Мифологический жанр дает возможность художнику изобразить на картине то, что он представил в своем воображении, а главное, пробуждает фантазию и самого автора, и зрителей. Данный жанр предполагает огромный простор для творчества, ведь в мире очень много источников вдохновения для художников, множество мифов и легенд, сказок и былин, которых было бы очень полезно проиллюстрировать. Ведь глядя на изображение сюжета какой-либо сказки, читателю становится интереснее и познавательнее читать. Он может также сравнить свое видение образов с видением художника, что тоже позволяет расширять мировоззрение и фантазию.

Чаще всего мифологический жанр представляет собой сюжетные картины, показывающие фрагмент какого-либо события. При написании картины художник чаще всего подыскивает натуру, чтобы персонажи или окружение казались более реалистичными, и зритель сильнее проникнулся атмосферой работы. Натуру художник может подбирать очень долго и тщательно, ведь от этого зависит итоговый вариант картины. Человек, выбранный в качестве природы для персонажа картины, должен передавать

характер, полностью соответствующий данному герою. Для работы «Царевна из сказки» натура подбиралась достаточно долго. В итоге модель хорошо подошла для образа царевны.

Содержание картины предполагает наличие идейно-образной концепции, все детали которой должны быть продуманны и, как следствие, больше работать на воплощение образа персонажа или для подчеркивания идеи сюжета. С помощью цветового контраста, динамики композиции или светотеневого контраста художник может реализовать собственный замысел. В данном жанре живописец показывает все свои умения и навыки, ведь в картине на сказочно-былинную тематику можно встретить абсолютно все виды живописи: батальные сцены, портрет, пейзаж, натюрморт. Художник должен уметь работать во всех жанрах, чтобы создавать тематические картины, поэтому писать их довольно непросто. Картина будет считаться хорошей, если все детали на ней будут логично обоснованы, в смысловом отношении тщательно подобраны и работать на передачу общей идеи картины.

2.2 Этапы работы над картиной «Царевна из сказки»

В процессе работы над дипломом в качестве материала были выбраны масляные краски. Еще с давних времен художники всех стран используют их, ведь такой тип краски долговечный и стойкий, он придает работе яркость цветов. Также благодаря такому свойству масляных красок как довольно медленное высыхание, можно продолжать работать над картиной в течение продолжительного времени, делая работу в несколько этапов, без опасений, что краска высохнет. Однако по сравнению с масляными красками прошлых веков современные несколько отличаются по составу. В них присутствует большее количество вспомогательных веществ, для того чтобы улучшить их свойства, к примеру, для более быстрого высыхания и предотвращения расслоения картины с течением времени.

Именно масляная живопись оказалась наиболее приемлемой для картины в мифологическом жанре, на сказочную тематику. Во-первых, с технической стороны для картины большого формата с идейным замыслом, масло было самым удобным выбором, ведь в масляной живописи можно получить всевозможные оттенки благодаря хорошей смешиваемости красок, а после окончания работы и полного ее высыхания, они почти не меняют цвета. Также всегда есть возможность исправить что-то на работе, даже когда уже слой высох, а готовые работы очень долговечны и краски на ней не поблекнут долгое время. Во-вторых, самые известные и узнаваемые картины в данном жанре были нарисованы именно масляной живописью, следовательно, чтобы подчеркнуть тематику практической части ВКР, более правильным показался выбор масляных красок.

Холст было решено разместить вертикально, чтобы повысить впечатление монументальности от картины. Такое положение холста и его крупный формат так же позволяют проработать детали, что способствует более полному раскрытию образа.

Композиционным центром является главная героиня картины, царевна. Все, что окружает ее, подчеркивает ситуацию, в которой находится героиня. Работа над созданием эскиза картины включает в себя несколько этапов, которые позволяют последовательно вести работу от зарождения идеи до воплощения замысла в жизнь. Задача состояла в том, чтобы изобразить царевну до того, как она захочет откусить яблоко, что дала ей злая царица, передать ее меланхоличное настроение после встречи с царицей в образе старушки. Предчувствие близкой беды ощущается также в пейзаже, а окружающая обстановка помогает раскрыть образ царевны, подчеркнуть её тихий спокойный нрав.

На первом этапе подыскивалась наилучшая композиция для будущей работы. Для лучшей передачи идеи и смысла, было сделано большое количество тональных эскизов (Приложение Б, рис. 1, 2), затем велись цветовые поиски утверждённого эскиза. (Приложение Б, рис. 3-8).

После того как в итоговом эскизе работы было решено освещение, колористический строй работы, была приглашена модель. Имея перед собой наглядный образ художнику легче работать, проще избежать ошибок и недочетов, связанных со светотенью, пропорциями тела и лица. Были выполнены наброски и этюды фигуры, головы, кистей рук модели; предметов, окружающих царевну – кошки, ткани на окне, яблока, рушника, а также пейзажа за окном. Параллельно шла работа над сбором материалов по древнерусским женским костюмам.

Перед тем, как начать непосредственно работу над картиной, для проработки тональных отношений создавался «картон» в натуральную величину холста будущей работы формата 100x80. Для «картона» была взята пастельная бумага, в качестве планшета был использован лист ДВП, специально подобранный под нужный формат (Приложение Б, рис. 9, 10).

Решено было рисовать «картон» мягкими материалами (соус, белый уголь), так как ими гораздо быстрее и проще набрать тон на крупном формате, к тому же они легко позволяют вносить правки, а белым углем можно расставить акценты и блики. Фигура царевны окружена темными тонами, что подчеркивает ее светлый образ, и сильнее выявляет свет, падающий из окна. Несмотря на то, что интерьер комнаты решается в плотных тонах, царевна выделяется очень четко, так как ее лицо освещено и является одним из немногих светлых пятен на картине, что позволяет привлечь внимание зрителей к эмоциям, испытываемым героиней - печаль и волнение, она еще не знает, что ждет ее в будущем. Прижав к груди руки, она погружена в раздумья, весь ее образ выражает легкую меланхолию.

На следующем этапе рисунок с «картона» переносится на холст древесным углем. За основу был выбран мелкозернистый грунтованный холст форматом 100x80 см., натянутый на подрамник. Работа писалась масляными красками: «Мастер класс», «Ладога», «Сонет».

После нанесения рисунка на холст идет этап подмалевка (Приложение Б, рис. 11), делаются первичные цветовые закладки объектов и фона. Далее более

плотным слоем краски покрывались крупные предметы и фигура царевны. Процесс более подробной прорисовки шел от дальнего плана и заднего плана, чтобы сразу выделить все темные пятна на работе, за счет которых царевна станет светлее и ярче (Приложение Б, рис. 12). Ведь немаловажную роль в построении композиции играют контрасты и противопоставления, ведь еще Леонардо да Винчи писал, что для выразительности сюжета довольно часто используется сопоставление контрастов, смешивание прямых противоположностей для усиления одного другим. Прорисовывание теней и основных цветов на работе (Приложение Б, рис. 13, 14). Далее идет детальная прорисовка лица царевны по фотографиям с натуры, выставление рефлексов и различных оттенков на работе, свет и блики на освещенных участках царевны, рушника, кота и яблока на подоконнике (Приложение Б, рис. 15, 16, 17).

Также огромную роль в картине играет колорит, он тесно связан с композицией работы и ее замыслом. Даже яркие и броские краски, использованные в надежде привлечь внимание, не всегда вызывают правильные чувства у зрителя. Лучше всего взаимодействуют со зрителем естественные правдивые цвета, природная гамма цветов, использованная по назначению, со смыслом принесет гораздо большее эстетическое наслаждение зрителю. Серо-синеватые тучи, плывущие по небу в картине, должны вызвать задумчивость и грусть у зрителя, ожидание скорой трагедии. Однако же яркие солнечные лучи еще светят на лицо царевны, давая надежду на лучший исход, хорошее будущее для нее. Царевна одета в светлый сарафан нежного золотисто-розового цвета, чтобы показать ее мягкую натуру и доброе любящее сердце, а расшитый кокошник и золотые вставки на сарафане подчеркивают ее статус дочери царя. Даже вдали от дома она остается царевной.

Рыжий кот, сидящий рядом с девушкой на скамье, усиливает ощущение домашнего уюта и спокойствия, душевной обстановки, что окружает царевну даже в чужом доме.

Таким образом, очень важно правильно передать состояние погоды и

освещенность в картине, чтобы зритель почувствовал те эмоции, что художник вкладывал в работу, какой смысл он пытался передать, те чувства, которые он хотел высказать посредством тех или иных сочетаний красок на холсте.

2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Царевна из сказки» и «Иллюстрирование русских сказок» для учащихся 4 классов общеобразовательных школ

Иллюстрации помогают людям лучше понять и усвоить то, что написано в тексте, сделать его содержание более ясным и наглядным. Больше всего это нужно детям, чтобы, читая сказку или рассказ, они могли посмотреть на иллюстрацию сюжета и узнать, как выглядела одежда описываемых времен, или окружение, дома, улицы и так далее.

Прежде, чем приступать к иллюстрированию какой-либо истории, нужно внимательно прочитать ее, возможно не раз, затем художник решает какие моменты изобразить, каких героев нарисовать. Самое важное при иллюстрировании произведений – это точно попасть в образ, показать персонажа именно таким, каким он показан в сюжете истории. Для выполнения этой задачи нужно по-настоящему породниться с персонажами, почувствовать из эмоции и переживания, когда они попадают в ту или иную ситуацию. [15]

Так и С. А. Федоров пишет в своем учебнике по изобразительному искусству для 4 класса, что попадание в образ, точное отражение характера персонажа, задача наисложнейшая. Художник должен много наблюдать за людьми, их эмоциями, движениями и мимикой, а так как в сказках и детских рассказах часто фигурируют животные, нужно уметь рисовать и их, делать зарисовки с натуры. Также важно понимать, что сказочных персонажей нужно уметь показывать волшебными и необычными, ведь в сказках герои часто выглядят нереалистично.

На уроках изобразительного искусства детям было бы очень полезно попробовать себя в роли иллюстратора, ведь это не только повышает интерес к литературе, но и улучшает воображение самого ребенка, учит его наглядно-образному мышлению [29].

При рисовании человека огромную роль играет умение передать его характер и внутренний мир. Она из тем уроков в учебнике за 4 класс Л. А. Неменской как раз описывает красоту человека, именно то, что все люди разные, каждый по-своему неповторим и необычен. А также в данном разделе говорится о важности красоты внутреннего мира человека, взаимосвязь его внешних черт и внутренних [18].

Для изучения данной тематики был разработан урок, посвященный изображению сказочной царевны (Приложение В). В нем предполагается сформировать у детей умения отображать характерные черты изображаемого персонажа, прорисовывать детали, а также способность фантазировать и размышлять [22].

В учебнике говорилось, что лицо – это душа человека, заглянуть в его лицо – значит заглянуть в его душу и сердце, и, чтобы уметь передавать на бумаге человеческие чувства, нужно сродниться с ним, понять его и отобразить во всей своей неповторимости. В частности, на уроке был рассмотрен идеальный образ русской царевны, красивой и доброй, умной и милосердной. Красота ее, прежде всего, идет от ее прекрасной души, является ее отображением. Но, несмотря на это, женщины все же любили носить яркие наряды и расшитые головные уборы, их красота ассоциировалась с праздником и счастьем, а в их наряды вкладывалось много сил и труда, девушки сами вышивали узоры на платьях и кокошниках, стараясь привлечь этим счастье. Таким образом, данная тема позволила детям поразмышлять и определить для себя внешность царевны, и каждый ребенок, вспоминая различные сказки или придумывая свою собственную царевну, разными способами смог передать образ сказочной царевны (Приложение Г, рис. 1 – 6).

Выводы по второй главе

В процессе работы над ВКР было выявлено, что масляная живопись наиболее приемлемая для картины в сказочно-былинном жанре. Данная техника очень удобна для сложной многоэтапной работы. Также были разобраны положительные и отрицательные качества масляных красок, что очень полезно знать будущему преподавателю изобразительного искусства.

В ходе работы было установлено, что огромную роль в картине играет колорит, он тесно связан с композицией работы и ее замыслом. Поэтому важно использовать естественные и натуральные сочетания цветов. Таким образом картина станет более реалистичной, и зритель больше проникнется её атмосферой.

Также в процессе написания планов-конспектов к занятиям в школе было описано положительное воздействие изучения темы иллюстраций на школьников 4 класса. У детей развивается память и воображение, усидчивость и терпение, повышается интерес к литературе, чего не хватает большинству детей данного возраста. Межпредметные связи очень важны для целостного восприятия и понимания школьником художественных процессов и исторического наследия.

Также ученикам 4 класса полезно больше знать о природе человека, уметь отображать не только человеческую внешность, но и характер. Что учит ребенка стараться вникнуть в суть человека, его внутренний мир, в наше время это как никогда актуально. К тому же данная задача помогает развивать в ребенке наблюдательность и чуткость, ведь при рисовании это поможет им передать характерные черты человека, которого они хотят изобразить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной Выпускной Квалификационной Работы было изучено понятие «сказочно-былинный жанр» в живописи и его особенности. Также были рассмотрены причины и предпосылки появления данного жанра в начале XX века, сферы деятельности, с которыми он взаимосвязан. Проанализированы одни из самых знаменитых представителей русского стиля, написавших много картин, иллюстрирующих легенды, сказки и былины, наиболее популярные образы, появляющиеся в сказочно-былинном жанре. Детально изучены характерные особенности часто встречающихся образов русских царевен на картинах таких русских художников, как В. М. Васнецов, М. А. Врубель и К. Е. Маковский.

Рассмотрены методы работы в технике масляной живописи, необходимые при выполнении практической части работы, свойства красок и причины их использования в работе. Например, для будущего педагога изобразительного искусства очень важно умение писать масляными красками, так как это наиболее распространенная живописная техника в художественной сфере, что, несомненно, придает всей работе практико-ориентированный характер, ведь в будущем это найдет отражение в профессиональной деятельности.

Одной из задач ВКР являлось выполнение и использование данного теоретического материала в работе с детьми на уроках изобразительного искусства. Для ее решения была изучена специальная литература, на основании которой был произведен анализ работ художников XIX–XX вв., работавших в сказочно-былинном жанре, отобрана необходимая информация по теории изобразительного искусства, составлены планы-конспекты занятий для 4 класса общеобразовательной школы на данную тему. В процессе работы нам удалось достичь поставленной цели и решить задачи.

Тема ВКР раскрыта, она может дополняться, совершенствоваться и быть использована как методический, дидактический материал для уроков по

изобразительному искусству в общеобразовательных школах, при работе с детьми в кружках, изостудиях и внеурочной деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что цель ВКР достигнута, поставленные задачи выполнены.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Афанасьев, А.Н. Волшебное кольцо: русские детские сказки / А. Н. Афанасьев. – Москва: Аст, 2004. - 248 с.
2. Афанасьев, А.Н. Народ художник. Миф. Фольклор. Литература / А.Н. Афанасьев - Москва: Советская Россия, 1986. - 366 с.
3. Бенуа, А.Н. Врубель. Мир искусства / А.Н. Бенуа – Москва - 1903. - С.175-182.
4. Борисова, Е.А. русская архитектура второй половины XIX века / Е.А. Борисова - Москва: Наука, 1979. - 320 с.
5. В гостях у сказки: сказочные персонажи на полотнах художников Васнецова и Билибина // Livemaster: сайт. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/2302639-v-gostyah-u-skazki-skazochnye-personazhi-na-polotnah-hudozhnikov-vasnetsova-i-bilibina>. - (дата обращения: 16.05.21). – Текст: электронный.
6. Видеркер, В. В. Неомифологический текст в культуре символизма/ В. В. Видеркер // Философия образования. - 2011. -№ 5 (38). – С. 260-268
7. Врубель Михаил. Выставка произведений. Каталог. - Москва: Искусство, 1957. - 230 с.
8. Гартвиг, А. Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам, учреждённая в 1825 г. графом С. Г. Строгановым, её возникновение и развитие до 1860 / А. Гартвиг. - В Москве: в издательстве Пашкова, 1901. — 535 с.
9. Голынец, С.В. Билибин И.Я. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / С.В. Голынец - Ленинград: Художник РСФСР, 1970. – 375 с.
10. Даль, В. Пословицы русского народа / В. Даль. – Москва, 1957. – 196 с.
11. Дмитриева, Н.А. Михаил Врубель. Жизнь и творчество: художественный очерк. / Н.А. Дмитриева. - Москва: Детская литература, 1984. - 143 с.

12. Зорин, А. Идеология «православия-самодержавия-народности»: опыт реконструкции / А. Зорин // Новое литературное обозрение. - 1996. - № 26.- С. 86—87, 92—101
13. Коган, Д.З. Михаил Врубель / Д.З. Коган - Москва: Терра - Книжный клуб, 1999. - 541 с.
14. Конец 19 века – начало 20 века. Большая Российская энциклопедия/ ред. А. И. Чагин. - URL: <https://bigenc.ru/text/5061813/>. - (дата обращения: 02.05.21). – Текст: электронный.
15. Кузин, В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах / В. С. Кузин - Москва: Просвещение, 1984. - URL: https://www.studmed.ru/kuzin-v-s-metodika-prepodavaniya-izobrazitelnogo-iskusstva-v-1-3-klassah_ef70d3ead48.html. - (дата обращения: 25.05.21). – Текст: электронный.
16. Лосев, А.Ф. Философия. Мифология. Культура / Ф.Ф. Лосев - Москва: Издательство Политической литературы, 1991. - 513 с.
17. Народная сказка в изобразительном искусстве // Инфоурок: сайт. - URL: <https://infourok.ru/narodnaya-skazka-v-izobrazitelnom-iskusstve-3541377.html>. - (дата обращения: 05.05.21). – Текст: электронный.
18. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Каждый народ – художник / Л.А. Неменская // Znayka: сайт. – URL: <https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-4-klass-kazhdyj-narod-hudozhnik-nemenskaya-l-a/>. - (дата обращения: 25.05.21). – Текст: электронный.
19. Образ сказочных царевен на полотнах русских художников // ЯндексДзен: сайт. - URL: https://zen.yandex.ru/media/laity_life/obraz-skazochnyh-careven-na-polotnah-russkih-hudojnikov-5f41324dfc228c5964557d3e. - (дата обращения: 16.05.21). – Текст: электронный.
20. Плотников, В.И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века. / В.И. Плотников. - Ленинград: Художник РСФСР, 1987. - 284 с

21. Покровский, М.Н. Русская история с древнейших времён / М.Н. Покровский // Избранные произведения в четырёх книгах под общ. ред. М. Н. Тихомирова, В.М. Хвостова, О. Д. Соколова. - Москва: Мысль, 1965. - кн. 2, Т. III—IV, С. 664.

22. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) в двух частях. Ч.2. – Москва: Просвещение, 2001. - URL: <https://gigabaza.ru/doc/27702.html>. - (дата обращения: 25.05.21). – Текст: электронный.

23. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. – Москва, 1946. - 189 с.

24. Русская краса в картинах Константина Маковского: 44 очаровательных портрета // Ярмарка Мастеров: сайт. - URL: <https://www.livemaster.ru/topic/2221039-russkaya-krasa-v-kartinah-konstantina-makovskogo-44-ocharovatelnyh-portreta>. - (дата обращения: 25.05.21). – Текст: электронный.

25. Савельев, Ю.Р. Теория и практика русского стиля / Ю.Р. Савельев, Н.В. Султанов; отв. ред. Т. Л. Астраханцева; НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, МГХПА им. С. Г. Строганова / Ю.Р. Савельев. - Москва: Индрик, 2012. – С. 49-68.

26. Сарабьянов, Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ / Д.В. Сарабьянов - Москва: Советский художник, 1980. - 262 с.

27. Ситников, В.П. Как, почему и когда появился русский стиль? Кто есть кто в мире искусства/ В.П. Ситников // ВикиЧтение: сайт. - URL: <https://info.wikireading.ru/33772>. - (дата обращения: 02.05.21). – Текст: электронный.

28. Сказка в творчестве русских художников // LiveJournal: сайт. - URL: <https://zharevna.livejournal.com/34999.html>. - (дата обращения: 31.05.21). – Текст: электронный.

29. Соколова, С.Г. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом: учебно-методическое пособие / С.Г. Соколова. – Чебоксары,

2010. - URL: <https://docplayer.ru/28201509-Metodicheskie-materialy-lekcionnogo-kursa-metodika-prepodavaniya-izobrazitel'nogo-iskusstva-s-praktikumom.html>. - (дата обращения: 25.05.21). – Текст: электронный.

30. Соловьев, И. Православно-христианская философия в русском искусстве / И. Соловьев. - Харьков, 1910.

31. Стасова, В.В. Искусство и художественная промышленность / В.В. Стасова // Виктор Михайлович Васнецов и его работы. Воспоминания и заметки В.В. Стасова. - 1898. - С.65-96.

32. Стернин, Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX начала XX века. - Москва: Советский художник, 1984. - 296 с.

33. Суздаев, П.К. Врубель. Музыка. Театр / П.К. Суздаев. - Москва: Изобразительное искусство, 1983. - 367 с.

34. Тихомирова, Е. Е. Модели коммуникации / Е. Е. Тихомирова, Т. В. Чапля // Вербальная коммуникация - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013. - Т. 2, С. 205.

35. Чапля, Т. В. Социальная природа искусства / Т. В. Чапля – Кемерово: Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. - 2012. - № 2 (19-1). – С. 206-217.

36. Шанина, Н.Ф. Сказка в творчестве русских художников / Н.Ф. Шанина - Москва: Искусство, 1969. - 135 с.

37. Шаргина, Л. Русская сказочная иллюстрация начала XX века / Л. Шаргина - Интер пресс графика. 1981. - №1. - С.18-23.

38. Ярославцева, Н.А. Васнецов Виктор Михайлович. Письма, дневники, воспоминания, документы. Суждения современников / Н.А. Ярославцева - Москва: Искусство, 1987. - 496 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. 1. Храм Христа Спасителя – К.А. Тон

Рис. 2. «Бабушкины сказки», Максимов В.М., 1867г

Рис. 3. «Богатыри» Васнецов В.М. (1898)

Рис. 4. «Витязь на распутье» Васнецов В.М. (1882)

Рис. 5. «Баян» Васнецов В.М. 1910 г

Рис. 6. «Алёнушка» Васнецов В.М. 1881 г

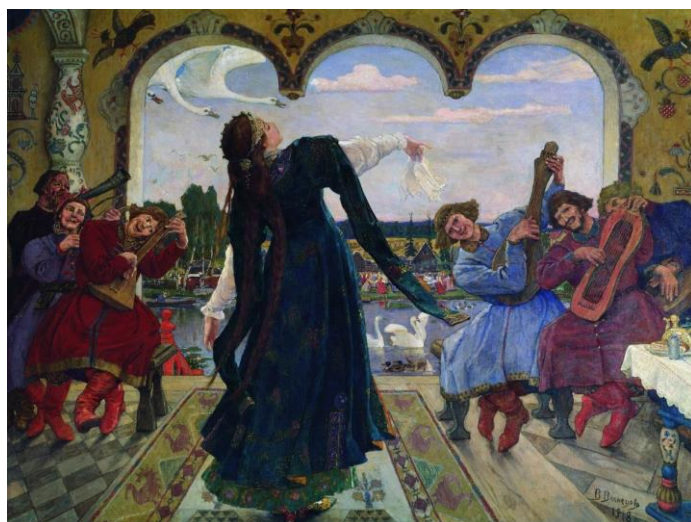

Рис. 7. «Царевна-Лягушка» Васнецов В.М. 1926 г

Рис. 8. «Спящая царевна» Васнецов В.М. 1901-1918 гг

Рис. 9. «Три царевны подземного царства», Васнецов В.М. 1884 г

Рис. 10. «Иван-царевич на Сером Волке»
Васнецов В.М. 1889 г

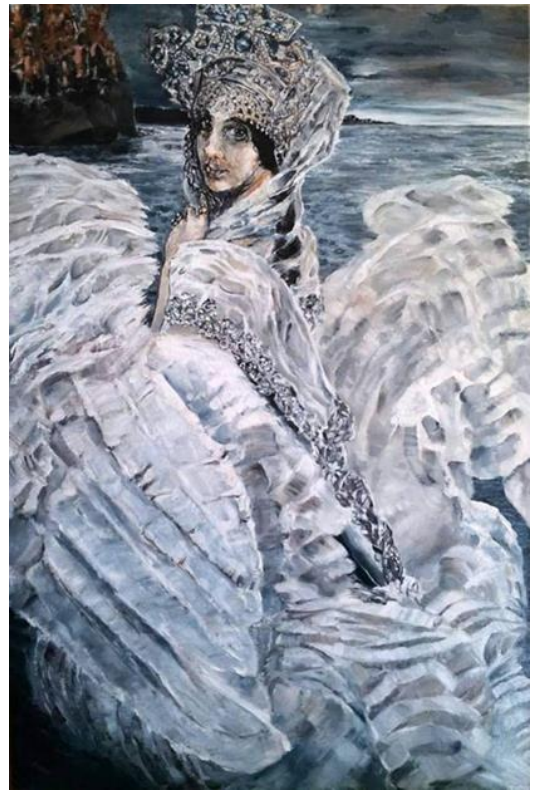

Рис. 11. «Царевна-Лебедь» Врубель М.А.
1900 г

Рис. 12. «Царевна Волхова», Врубель М.А. 1897 г

Рис. 13. «Боярский свадебный пир» Маковский К.Е. 1883 г

Рис. 14. «Боярышня у окна (с прялкой)»
Маковский К.Е. 1890-е гг

Рис. 15. «Чарка меду» Маковский К.Е. 1890-е гг

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Эскизы в карандаше

Рисунок 1

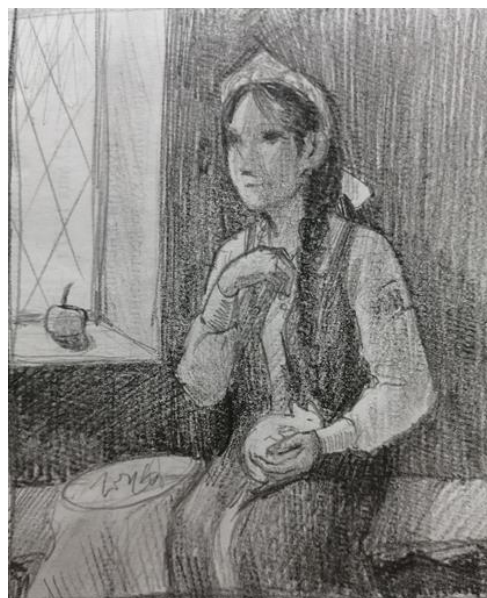

Рисунок 2

Поиск цветового решения

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

«Картон»

Рисунок 9

Рисунок 10

Перенесение рисунка на холст. Подмалевок

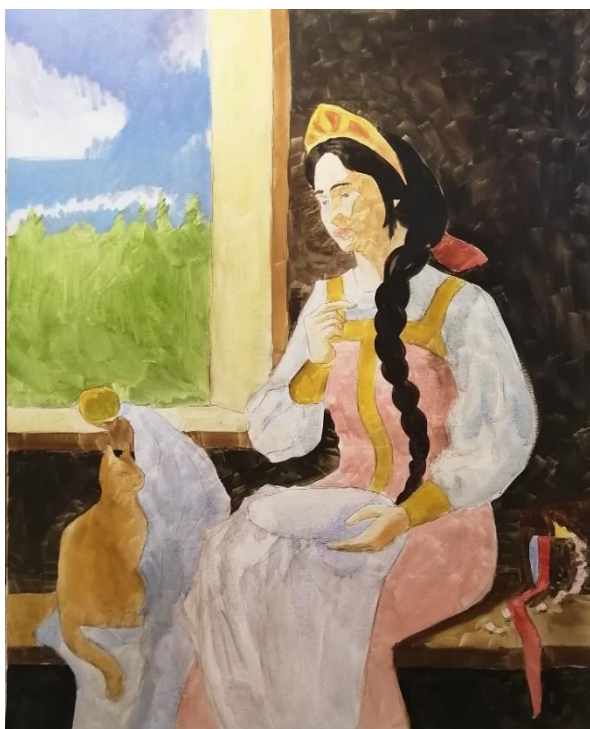

Рисунок 11

Рисунок 12

Поэтапная проработка картины. Детализация

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

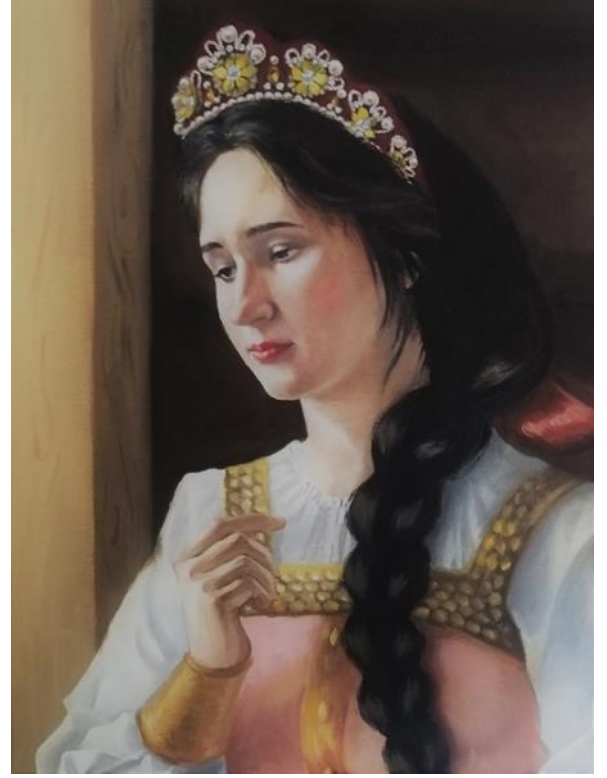

Рисунок 18

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Планы-конспекты урока по изобразительному искусству в 4 классе на тему «Сказочная царевна»

Класс 4 «А»

Вид урока: приобретение новых знаний

1 урок «Сказочная царевна»

Изобразительное искусство

Цель: сформировать представления о понимании красоты женщины в русской культуре, создать условия для развития интереса к истокам искусства Руси, научить изображать в цвете женский образ.

Задачи:

Образовательные: познакомить учащихся с жанром портрета, научить изображать портрет человека, закрепить навыки работы с цветом;

Развивающие: показать отражение пропорций и мимики лица в портрете; развивать воображение; творческую фантазию; графические навыки; осуществлять межпредметные связи (литература, искусство, история, музыка); развивать потребность детей в творчестве;

Воспитательные: воспитывать чувство уважения к своей культуре, формировать эмоционально-ценностное отношение к традициям русского народа.

Оборудование для учителя: компьютер, проектор, презентация «Сказочная царевна», репродукции с картин художников, детские рисунки.

Оборудование для учащихся: листы А4, простые карандаши, ластик, краски, кисти, баночки с водой, палитры, салфетки.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и целей урока.

3. Вводная беседа и показ презентации.

4. Практическая часть.

Ход урока:

Приветствие, проверка готовности к уроку, эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к учебной деятельности и усвоению изучаемого материала. (3 мин)

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы по теме «Сказочная царевна».

Ребята, какой по вашему мнению должна быть «сказочная царевна»? Давайте обратимся к художественному слову о красоте русских царевен, живших в старинных русских деревнях и городах.

Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвести.
Днем свет Божий затмевает,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

Каких еще вы знаете царевен? Из каких они сказок?

-Что объединяет эти женские образы? В чем их красота?

- Понятие сказочной царевны, как и любой русской красавицы отражает сложившиеся веками представления об умении держать себя и одеваться, о чертах лица, а главное – о способности тонко чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость. Мягкость и духовная сила, нежность и величавость понимаются как суть красоты русской женщины.

Женские образы глубоко связаны с образом птицы-счастья, которая ходит по земле, плывет по воде и может свободно летать в доступном только для мечты человека небе.

Кокошник - высокий, расшитый праздничный головной убор женщин, покрывающий волосы. Название происходит от древнерусского слова "Кокош"

- петух. Видимо форма головного убора напоминала древним русичам петушиный гребень.

Богато украшенный речным жемчугом, вышивкой, подвесками, он заставлял держать голову высоко, спину прямо. И выступала его хозяйка «словно пава», «плыла лебедушкой». В повседневной жизни девушка выставляла напоказ косу: «коса – девичья краса». Замужняя женщина убирала все волосы. По поверьям, женский волос приносил несчастье. Позорно было появиться замужней женщине без головного убора. (10 мин).

Выполнение практического задания. Применение знаний на практике. (25 мин)

Рефлексия. (2 мин)

Выставка работы обучающихся, анализ и эстетическая оценка.

Обобщающая беседа:

Пожалуйста, поделитесь с нами своими результатами.

- Итак, дорогие мои, что нового узнали вы на сегодняшнем уроке?

- Каких целей мы достигли к окончанию нашего урока?

План-конспект урока по изобразительному искусству в 4 классе на тему «Иллюстрирование русских сказок»

Тема: Иллюстрирование русских сказок.

Оборудование: для учителя: бумага для акварели А3, краски, цветовой круг, карандаш, фломастер, банка с водой, кисточки, схемы рисования животных, сказка А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», иллюстрации этой сказки.

для учащихся: альбом, краски, карандаш, ластик, банка с водой.

Цель урока: продолжить знакомство учащихся с видом книжной графики - иллюстрацией.

Задачи занятия:

Образовательные – Продолжить выполнять иллюстрации к сказке;
Развивающие – Развить образное представление и воображение;
Воспитательные - Привить интерес к изобразительной деятельности.
Личностные УУД: воспитывать любовь к русским народным сказкам, к положительным героям сказок, сопереживать настроениям героев сказки, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
Коммуникативные УУД: способствовать развитию монологической речи, делать выводы.

Познавательные УУД: развивать познавательные мотивы и стремление к познанию нового материала;
формировать умение выполнять иллюстрации к народным сказкам на самостоятельно выбранные сюжеты;
развивать интерес к народному сказочному творчеству, графические навыки в

передаче пропорций сложных по форме предметов, навыков композиционного решения рисунка;

Регулятивные УУД: контроль, коррекция.

Предметные:

Способствовать расширению кругозора учащихся посредством обобщения знаний, полученных в процессе изучения нового материала;

Метапредметные:

Адекватно воспринимать словесную оценку учителя.

Создание условий для формирования умений и навыков работы на уроке.

Основные понятия: иллюстратор, народные сказки.

Межпредметные связи: литературное чтение, окружающий мир.

Тип урока: комбинированный

План урока:

1. Организационная часть – 2 мин.
2. Сообщение нового материала – 15 мин.

3. Практическая работа – 25 мин.
4. Подведение итогов и завершение урока – 3 мин.

Ход урока:

I. Организационный момент

Долгожданный дан звонок,

Начинается урок.

II. Вводная беседа

В нашей стране любят и ценят книгу. Ее читатель – многомиллионный народ.

Именно поэтому роль книжной графики в советских изданиях, роль их художественного оформления особенно важна и ответственна. Что же такое книжная графика? Это понятие очень широкое. Книжная графика – это иллюстрации, сюжетные рисунки. Они бывают как однотонные, так и цветные, и в книге нередко располагаются на отдельных вклейках, а подчас украшают переплет или обложку; Книжная графика – это разного рода декоративные украшения, орнаментация, виньетки, предваряющие главы рисунки (заставки) или завершающие их (концовки).

Книжная графика – друг и помощник читателя. Она не только делает книгу красивой, нарядной, приятной на взгляд, но и помогает читателю при первом знакомстве с книгой, а затем дополняет художественное впечатление от прочитанного, идейно и эстетически обогащает читателя.

Ребята, а кто знает, что такое иллюстрация? Где можно увидеть иллюстрации?

(Дети отвечают).

Рисунки в книгах называются иллюстрациями.

Иллюстрация (от лат.) – наглядное изображение, описание. Их значение – помочь уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать ясным, наглядным. Как создаются иллюстрации? Прежде всего, художник читает рукопись будущей книги, иногда по несколько раз. Так он мысленно

знакомится с героями повести, рассказа, сказки. Самое главное – это понять их характеры, представить себе их лица, фигуры, их манеры и жесты.

Художник делает много предварительных рисунков, ищет среди окружающих его людей лица, которые кажутся ему похожими на героев произведения. Если в книге описан, какой-нибудь город или село, горы или реки, художник едет в те места, чтобы самому их увидеть и зарисовать. Когда автор рассказывает о прошлом, художник изучает ту эпоху, о которой идет речь. Все, что художнику придется изобразить, он должен знать очень точно, до мельчайших подробностей.

Мы сегодня будем рисовать иллюстрацию сказки.

Дети, а вы все знаете «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»? (ответ учащихся). Дети вспоминают сказку, рассказывают о том, что им больше всего понравилось и запомнилось. Выбирают понравившиеся сюжеты из сказки, анализируют поведение героев.

Давайте рассмотрим иллюстрации этой сказки. Что мы здесь видим? Какие цвета использованы: теплые или холодные? Какой сюжет этой сказки вы хотите проиллюстрировать? (отвечают на вопросы).

Иллюстрация учителя на доске:

1) Определить расположение главных героев рисунка и тем самым положение самого альбомного листа.

2) Затем тонкими линиями карандаша проводим линию горизонта и отмечаем места, где будут располагаться остальные предметы.

3) Прорисуем карандашом основной рисунок. Карандашом сильно не нажимаем.

4) Прорисовываем детали.

5) Приступаем к работе с красками. Помним, что нужно закрашивать рисунок сверху вниз.

После того как рисунок готов, можно нанести тени на рисунок более темными красками. При необходимости, можете выйти к доске и посмотреть схему рисования животных или людей. Давайте вспомним основные этапы

рисования. (Рисование сказки начинается с определения карандашом композиции сюжета, расположения на листе бумаги главных героев сказки. Потом в деталях прорисовывается весь сюжет.)

III. Самостоятельная работа учащихся

Давайте выберем сюжет, который вы хотите проиллюстрировать. Тонкими линиями карандаша прорисовываем детали всех предметов, соразмеряя их пропорции. Все предметы, находящиеся вдали, должны быть меньше тех предметов, которые находятся на переднем плане. Звери и люди не должны быть выше деревьев.

Выбор цветной гаммы зависит от того, какое эмоциональное состояние, настроение вы хотите передать в рисунке.

Заполнение рисунка цветом начинаем с закрашивания неба, далее закрашиваем землю и затем раскрашиваем остальные предметы. Следите за тем, чтобы между небом и землей не оставалось пустот (белых пятен).

Тонкой кистью прорисуем мелкие детали: тонкие веточки деревьев, лица героев и т. д.

При этом следует помнить, что многие художники используют для передачи сказочности происходящего, для выделения главных героев такие изобразительные средства, как светлое на тёмном, тёмное на светлом, контраст большого и маленького, яркого цвета на спокойном фоне. Используйте и вы эти средства.

И помните — всё, чему вы научились уроках изобразительного искусства (умение работать карандашом, красками, кистью, подбирать красивые цветовые сочетания, передавать форму и конструкцию различных предметов, знание правил композиции, холодных и тёплых цветов), можно и нужно использовать в своих иллюстрациях.

IV. Подведение итогов.

Что интересного вы сегодня узнали на уроке?

Что такое иллюстрация? Где можно увидеть иллюстрации? (ответ учащихся).

Молодцы, вы все сегодня очень хорошо поработали. А теперь убираем за собой рабочее место и готовимся к следующему уроку.

На этом урок окончен.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Работы детей 4 «А» класса школы №26 на тему: «Царевна из сказки»

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6