

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

Кафедра изобразительного искусства

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

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

Серия графических работ «Городские мотивы»

Выполнил(а) студент(ка)
3 курса группы ИЗОз-331
заочной формы обучения
Битюкова Анна Васильевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

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

(подпись)

Допустить к защите:

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

(подпись)

Е. Ю. Кузнецова
(И.О.Ф.)

«   »   20   г.

Тольятти
2023

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

Кафедра изобразительного искусства

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

Е.Ю. Кузнецова

(подпись)

(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студент(ка) Битюкова Анна Васильевна

1. Тема: Серия графических работ «Городские мотивы»

2.Срок сдачи законченной бакалаврской работы _____

3. Исходные данные: научная, методическая, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме бакалаврской работы.

4. Содержание работы:

Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы); Глава 1. Развитие и становление графического пейзажа в России; 1.1. Расцвет русской графики в конце XIX- начала XX века; 1.2. Городской пейзаж в творчестве русских художников-графиков в конце XIX-начала XX века ; Выводы по первой главе. Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы; 2.1.Обоснование выбора тематики и технологии творческой работы; 2.2. Этапы создания серии графических листов «Городские мотивы»;

2.3.Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы; Выводы по второй главе; Заключение, выводы по работе.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы художников начала XX века, поисковые эскизы по теме ВКР, серия итоговых работ «Городские мотивы», работы учеников по теме разработанных уроков.

6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Научный руководитель _____

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

А.В. Битюкова

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

Кафедра изобразительного искусства

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

_____ Е.Ю. Кузнецова
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы**

на тему: Серия графических работ «Городские мотивы»
студента(ки): Битюкова Анна Васильевна

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
1.				выполнено	
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры			выполнено	
3.	Написание разделов ВКР			выполнено	
	Введение			выполнено	
	1 глава			выполнено	
	2 глава			выполнено	
4.	Выполнение творческой части ВКР			выполнено	
	Подготовка, выбор и утверждение эскизной части			выполнено	
	Выполнение утвержденной творческой части			выполнено	
	Оформление творческой работы			выполнено	
5.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание			выполнено	

	заклучения				
6.	Получение справки об оригинальности текста			выполнено	
7.	Предзащита дипломной работы			выполнено	
8.	Исправление замечаний			выполнено	
9.	Получение двух рецензий на ВКР			выполнено	
10.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания			выполнено	
11.	Представление бакалаврской работы на кафедру			выполнено	
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты			выполнено	

Научный руководитель _____

(подпись)

Д.Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

А.В. Битюкова

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Развитие и становление графического пейзажа в России	7
1.1 Расцвет русской графики в конце XIX - начале XX века	7
1.2 Городской пейзаж в творчестве русских художников-графиков в конце XIX - начале XX века	14
Выводы по первой главе.....	24
Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы.....	26
2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы.....	26
2.2 Этапы создания серии графических листов «Городские мотивы»	28
2.3 Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы.....	33
Выводы по второй главе	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	47
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	51

ВВЕДЕНИЕ

Один из основных и уважаемых жаров изобразительного искусства – это пейзаж. Рисунок пейзажа занимает важное место в структуре учебного процесса, а также является отправной точкой для свободного творчества художников-графиков.[10] С течением времени меняется окружающий нас мир: ландшафт, архитектура, но благодаря работам художников, мы можем наблюдать древнюю городскую застройку, быт людей в разных местностях и эпохах. Каждая новая эпоха требует от художника нового осмысления традиционного жанра.[11]

Для художника педагога представляет важным умение раскрыть перед учащимися творческий потенциал пейзажной графики. Необходимый опыт в изображении природы графическими материалами студенты приобретают в процессе обучения на летних пленэрных практиках, выполняя большое количество штудий, зарисовок, набросков, эскизов.[22]

В городском архитектурном пейзаже рассматриваются фрагменты города, улицы, памятники архитектуры и различные строения и художник уделяя большее внимание какому-либо мотиву, решает его в совокупности с окружающей средой.[14] Привлекающие художников объекты зодчества, являются материальными свидетельствами исторической эпохи, ее идеологии, архитектурно-строительной культуры и социально-экономических отношений в обществе. Памятники архитектуры составляют часть истории страны, и несут большую ценность для будущих поколений.

Графика учит видеть уникальность и неповторимость каждого дня и места, разнообразие графических приемов помогают сформировать свой художественный язык, который придает изображению пейзажа особую камерную прелесть. Графические пейзажи, благодаря своему выразительному и уникальному языку, способны воплощать оригинальные замыслы и идеи, поэтому необходимо глубже изучать и развивать данное направление, расширять познания людей в данной области искусства.[21]

Пейзажная графика учит видеть богатство окружающего 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.

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 пейзажа как ступени, помогающей перейти от учебных задач пленэра к творчеству, оперирующему художественными образами.

В средней общеобразовательной и художественной школе пейзаж 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.

Объект данной работы – архитектурный графический пейзаж города Тольятти.

Предмет исследования – архитектурные достопримечательности города Тольятти в графическом пейзаже.

Цель работы: создание серии графических листов на тему «Городские мотивы» в жанре пейзаж.

Для этого поставлены задачи:

- изучить теоретический материал по теме исследования и рассмотреть, особенности развития графического городского пейзажа начала XX века;
- проанализировать графические пейзажи художников начала XX века и

выявить использованные в них средства и приемы создания художественного образа;

- раскрыть особенности графического пейзажа в творчестве художников: М.В. Добужинского, А.П. Остроумовой-Лебедевой, И.Н. Павлова;

- выполнить натурные зарисовки городских дворики, отобрать наиболее удачные эскизы и выполнить итоговые варианты в материале;

- выполнить серию графических работ на тему «Городские мотивы»;

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

- провести анализ проделанной работы, сделать вывод.

Методологическую основу исследования составляют труды по изобразительному искусству и его преподаванию: Н. П. Бесчастнов, Л. Гаптилл, А. А. Сидоров, М. М. Ракова, В. М. Звонцова, П. Е. Корнилова, Н. М. Сокольникова, В. А. Королев, Г. М. Логвиненко, Ю. Я. Герчук, Г. И. Орловский, Н. Н. Ростовцев, А. С. Пучкова, Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, В.С. Кузина, Д. Б. Эльконина, Л. С. Выготского, Б. В. Лушникова, 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 пейзаж.
3. Анализ процесса авторской работы над серией графических листов

Методы исследования: эмпирический сбор материала, анализ художественных работ.

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

В первой главе рассматриваются общие тенденции в развитие пейзажного графического искусства в России начала XX века. Развитие графики этого периода на примере художников: М.В. Добужинского, А.П. Остроумовой-Лебедевой, И.П. Павлова.

Во второй главе изложена последовательность выполнения итоговой серии графических листов на тему: «Городские мотивы», выполненные графическими материалами на бумаге, включая этапы процесса и обоснование выбора тематики и технологии создания данной серии. Также во второй главе приводятся методические материалы, составленные в рамках работы над темой ВКР.

В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

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

Творческая часть данного исследования состоит в создании серии графических пейзажей, отображающих уголки любимого города. 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 пейзажа.

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

Глава 1. Развитие и становление графического пейзажа в России

1.1 Расцвет русской графики в конце XIX - начале XX века

Конец XIX – начало XX века знаменовали собой новый этап в истории российского изобразительного искусства. Смена эстетических взглядов, политических убеждений, промышленное развитие привели к новым взглядам и в искусстве. Активизируется процесс самоопределения русского рисунка. На рубеже веков рисунок (тогда главным образом портретный) вполне обладал коллекционной ценностью; его дальнейшее развитие во многом происходит по линии культивирования чисто рисуночной специфики и придания ей черт маэстрии.

Художники ставят перед собой задачу изменить общественный вкус в духе новейших визуальных ориентиров. Это ориентиры западноевропейского стиля модерн. Стиль — в противовес предшествующему бесстилю, эстетическому релятивизму — предполагает свои канонические правила, свою «линию красоты». В произведении теперь ценится не полнота отображения реальности, а выразительность как таковая. Но графика, по сравнению с живописью, всегда выступает как искусство выражения, — она более абстрактна и отвлеченна, ей несвойственна точность в создании предметно-пространственных иллюзий, ее языковой прием обнажен и условен. [2, с.15]

В первую очередь формообразующие принципы стиля модерн оказались выражены в системе элементов оформления книги. [4, с.15] Но и графика станковая обрела в данном кругу права гражданства. Вместо масла и холста предпочтение отдаётся — бумаге и водяным краскам: акварели, гуаши, часто в изощренных сочетаниях, способствующих возникновению декоративных и «драгоценных» фактур и вообще ощущению произведения как «красивой вещи». Так К.А. Сомов (Приложение А, рисунок 1) комбинировал акварель с пастелью, бронзой и золотом, подцвечивал рисунки белилами, гуашью или

сангиной. Разнообразие рисовальных техник позволило мастерам приобрести свои характерные особенности и проявить свой стиль. [8, с.20]

В творчестве художников обретает новую жизнь и печатная графика: из репродукционной она превращается в авторскую. И если М.В. Добужинский стал активно заниматься автолитографией лишь в 20-е годы (тогда же он изобрел собственную печатную технику — граттографию), то цветные торцовые гравюры на дереве А.П. Остроумовой-Лебедевой с видами Петербурга уже с 1904—1905 годов начинают приобретать крупнейшие музеи Европы. Используя опыт японской гравюры, она соединяет ее декоративную силуэтность с живописной тонкостью колорита и развитой перспективой. [28]

И это отчасти выдает в ней художника переходного периода, еще зависимого от того образа «полноты», который был прерогативой живописи маслом или же акварелью, — несмотря на то, что при переводе на деревянную доску собственных акварелей, А.П. Остроумова-Лебедева упрощала и «схематизировала» их язык. [13]

Другими первооткрывателями новой русской печатной графики были В.Д. Фалилеев и Е.С. Кругликова (Приложение А, рисунок 2,3).

В.Д. Фалилеев, как и А.П. Остроумова-Лебедева, учился у Василия Матэ (единственного в конце XIX века практического знатока офорта и гравюры), Е.С. Кругликова получила образование в Париже, где потом и преподавала офорт (она вернулась в Россию в 1914 году) [4]. Оба не ограничивали себя одним видом деятельности. В.Д. Фалилеев занимался офортом и ксилографией, но с 1907 года в значительной мере переключился на линогравюру [7].

Также «отметившись» в линогравюре, Е.С. Кругликова предпочитала комбинацию техник глубокой печати (меццо-тинто и акватинта, сухая нить на металлическом материале или целлулоиде, мягкий лак) одновременно она возродила искусство резных силуэтов и монотипий. Силуэты и монотипии Е.С. Кругликовой (Приложение А, рисунок 3), вошедшие в книгу «Париж накануне войны» позволяют увидеть за остротой и хроникерской наблюдательностью

прививку стиля модерн с его акцентами «красоты» и «вкуса»; фиксируя «мимолетности», художница корректирует их четкостью формы.[31]

Первоначально у новой графики общие точки отсчета: японская гравюра и новейшее французское искусство (импрессионисты, Поль Гоген и Винсент Ван-Гог, ксилографии Феликса Валлотона). Так ранние живописные пейзажи Кругликовой, созданные под влиянием Гогена, предвосхищают стилистику ее цветных эстампов, но и сами эстампы (офорт с акватинтой, мягкий лак с подкраской акварелью), равно как и монотипии, порой воспроизводят фактуру акварели или масла. Воздействие Ван-Гога угадывается и в некоторых линогравюрах В.Д. Фалилеева, чей язык в целом отличается стилизованно-японской условностью, — он построен на резких контрастах декоративных цветовых пятен и концентрированно-лаконичном ритме линий. Между тем в черно-белых офортах и гравюрах сухой иглой тот же В.Д. Фалилеев переходит на романтически-живописную лексику; трактовка одного и того же мотива, архитектурного или же природного («волна» или «дождь»), зависит от выбранной техники. Таким образом, суверенность графики утверждается в принципиальной множественности ее языковых версий (в противовес «единственной истине» отображающего искусства), а художник позиционирует себя в качестве профессионала, не просто склонного к художественным занятиям (каковыми могут считаться рисование или создание акварелей, не требующие специальной подготовки), но владеющего секретами ремесла и способного передать их ученикам. [35, с.40]

Несмотря на то, что графикой и даже гравюрой порой занимаются и живописцы (для примера назовем альбом экспрессивных литографий Н.С. Гончаровой «Мистические образы войны» 1914 года), момент специализации в данном виде творчества выглядит все отчетливее (Приложение А, рисунок 4). В силу этих обстоятельств в эпоху рождения новой русской графики очевиден приоритет ее печатных форм. Появляются профессиональные офортисты; в частности, И.И. Нивинский - цикл его романтических цветных офортов

"Кавказские каприччо" (1923—1925) станет существенным явлением культуры этого времени (Приложение А, рисунок 5). [47]

В 1910-е годы начинает резать свои первые ксилографии В.А. Фаворский, чье деятельное присутствие будет отныне ощущаться не только в реформированной им книжной графике, но и в истории отечественного искусства в целом. В.А. Фаворский никак не связан с традицией цветного эстампа; он работает даже не белым штрихом торцовой гравюры, позволяющим свободно моделировать форму и трактовать пространство как естественную среду, но трудоемким черным штрихом гравюры обрезной, налагающей на мастера жесткие "канонические" запреты. Мощная пластика черно-белых композиций, целостность переживания творческого процесса, — все это выразилось в станковых гравюрах В.А. Фаворского (а именно они преобладают у него в 1910-е годы) с редкой последовательностью (Приложение А, рисунок б). В его искусстве внятно зазвучал исконный философский смысл гравюрного языка: изобразительный мотив здесь преобразовывался в мотив движения энергетических начал, диалектики и противоборства света и тьмы; тема материала сталкивалась с темой власти над материалом. [48, с.30]

В практике художников эстетизируется лаконизм и простота линейных очерков как результат специального и вполне многодельного художественного усилия.

У Б.Д. Григорьева (Приложение А, рис 7), у А.Е. Яковлева (Приложение А, рисунок 9) и В.И. Шухаева (Приложение А, рисунок 10), у Ю.П. Анненкова (Приложение А, рисунок 11), отчасти в серии «натурщиц» Н.А. Тырсы (Приложение А, рисунок 8) — казалось бы, почерковые или же штудийные движения карандаша, сангины, пера с тушью обретают «выставочный», показательный блеск. Первые трое — ученики Д.Н. Кардовского, апологета "идеальной классики", чья педагогическая система строилась на приоритете абсолютного владения пластической и линейной формой. Рисунки сангиной А.Е. Яковлева (Приложение А, рисунок 12) и В.И. Шухаева (Приложение А, рисунок 10), (в сознании публики эти художники выступали как неразличимые

двойники) образуют неоакадемический фланг русской графики. Любая фактура и поверхность — тела натурщицы, человеческого лица или шерсти животных в анималистических этюдах — здесь словно бы подвергается подробному и бесстрастному изучению; стереоскопический иллюзионизм противопоставлен субъективности почеркового самовыражения [19, с 40]. В натуральных рисунках Б.Д. Григорьева из циклов «Расея» и «Женщина» острота фактуры (нарочито непредсказуемое соединение проволочных линий с широкими штрихами и серебристыми пятнами растушевки) «работает» на экспрессию образов.

Еще более условны рисуночные приемы в портретах Ю.П. Анненкова (часть их вышла в 1922 году отдельным альбомом): продуманная недоговоренность его графической речи, артистизм «монтажа» деталей, контраст линейных росчерков и «заливок» туши учитывает опыт кубизма и футуризма, — его герои принадлежат стремительной и неустойчивой жизни, которая впрямую вторгается в изображения. [3, с.45]

Все эти рисовальщики в той или иной мере следуют традиции натурального рисунка, при котором белое поле листа остается абстрактной плоскостью, не задействованной в композиции. По объективным обстоятельствам такая стабильность сделается крайне нехарактерна в рисунке 20-х годов, — этот опыт окажется востребован намного позднее, в 60-70-е годы, когда новая русская графика будет особенно озабочена вопросами структуры и пластического "закона".[8]

В противовес этим поискам «главной истины» графика 20-х годов в основном своем спектре сосредотачивается на «мимолетностях». Самым распространенным графическим мотивом делаются «типы улицы». Такого рода серии рисунков есть у А.Ф. Софроновой («Типы улицы», 1924—1925), у В.В. Лебедева (Приложение А, рисунок 18) («Прачки», 1920—1925г.). [8]

У художника В.М. Конашевича (Приложение А, рисунок 20), у К.И. Рудакова («Нэп» и «Нэпманы», 1928—1932) смотрите (Приложение А, рисунок 17) и у многих других. Как правило, в таких рисунках достигается абсолютное равновесие между напором действительности, непосредственностью самой

натуры и непосредственностью спонтанного художнического самовыражения. У А.Ф. Софроновой (Приложение А, рисунок 16) легкие, почти бестелесные штрихи создают зыбкую атмосферу, зафиксированное «с пылу» выглядит воспоминанием, в почти физиологических зарисовках присутствует оттенок эпичности. У В.В. Лебедева (Приложение А, рисунок 21) острота зрения цепляется за иронию; туфелька характеризует человека более, чем лицо, обозначенное пятном рта и глаза, случайно-импрессионистические жесты преобразованы в иероглифы эпохи. У В.М. Конашевича гротескные персонажи и ситуации увидены в сложном лирико-драматическом сплаве, а у К.И. Рудакова типажи тяготеют к портретным зарисовкам, и обличительность почти растворяется в красоте материала, в воздушной легкости тональных пятен (он проигрывает одни и те же мотивы в разных техниках, предпочитая "живописные" — рисунок тушью, акварель, монотипию или литографию), смотрите (Приложение А, рисунок 17). [13]

Но, несмотря на разницу подходов, бытовая, хроникерская задача в своем роде предохраняет станковую графику от авангардных крайностей стихия эксперимента проявляет себя, главным образом, в футуристической, а затем в конструктивистской книге. Отвлеченная по своей природе, графика, тем не менее, в массе является в 20-е годы оплотом реалистического видения. Она, конечно, позволяет себе кубистические манипуляции и сдвиги формы, но беспредметные тенденции, столь распространенные в живописи, ее практически не затрагивают. Темп жизни, провоцирующий реактивность и впечатлительность, отодвигает в тень сложные печатные техники (им сохраняют верность немногие); на первом плане оказываются рисунок, акварель и литография, позволяющая и при печати сохранять первоначальную рисуночную непосредственность.[17, с.14]

Одной из самых характерных фигур 20-х годов по сочетанию артистической раскрепощенности с истовым и волевым началом является Н.Н. Купреянов. Он начинал как ксилограф — ученик А.П. Остроумовой-Лебедевой и, позднее, В.А. Фаворского, и в его гравюрах 1918—1922 годов (Приложение

А, рисунок 19), воздвигалась возвышенная сценография рубежных лет. Свобода совмещения разных приемов (игольчатый штрих и сплошная заливка, линейная паутина и аппликативные силуэты фигур, образованные белой бумагой) выдает конструктивный фундамент и точность композиционного расчета, — даже в листах своеобразного путевого дневника, которые художник Н.Н. Купреянов (Приложение А, рисунок 13) посылал своим корреспондентам в виде «открытых писем». И так же совмещаются интерес к "внешней" природе (циклы «Завод», «Морской транспорт», «Железнодорожные пути» — все 1925—1927) и сосредоточенность на семейной теме (серии «Селище», «Вечера в Селище», 1923—1929), интерпретированной с каким-то заведомым и пронзительным чувством возможной утраты — свет керосиновой лампы здесь размыкает тьму, стягивая к себе все композиционные нити; он есть средоточие домашнего мира.[17, с.16]

Своего рода предел импровизационным движениям в графике второй половины 20-х годов был поставлен художниками объединившимися в группу «Тринадцать». Главным здесь было требование «темпа» — утверждение быстрого натурального рисования без поправок и предварительных набросков: своего рода протест и против многодельности мирискуснического рисунка, и против кубистических тенденций. Жест руки неповторим, «искусство дактилоскопично», и только так возможно дать в рисунке экстракт природы, не изображая «в точности» составляющих ее элементов. Отсюда пристрастие к трудноисправимым материалам (тушь, акварель), вынуждающим аранжировать почерковые случайности в необходимый для целого звук; эмоциональная стремительность кистевых движений должна компенсироваться «точностью попадания».[31, с. 26]

Акварели и рисунки тушью действительно часто попадали в «нервный узел» того или иного мотива; они фиксировали не столько саму природу, сколько «воздуха» вокруг нее — динамику жизни, найденную в природе, на городской улице, на конном и цирковом манеже.

1.2 Городской пейзаж в творчестве русских художников-графиков в конце XIX - начале XX века

Городской пейзаж – жанр изобразительного искусства, в котором основным сюжетом становится изображение города, его улиц и зданий. Подобные произведения прошлых столетий являются историческими памятниками, переносящими зрителя в прошлое.[24, с. 18]

Новое понимание города, которое формируется на рубеже веков, в среде художников рождается из объединения вербального и визуального начал. Они переживают город прежде всего как пейзаж - архитектура, увиденная глазами неоромантика начала XX века. Но в их графической интерпретации городского пространства преобладает литературная ассоциативность, органического единства города и его обитателя. Одновременно со сложением новой концепции восприятия города, формируется и специфически графический язык. Заново прозвучавшие чётко сформулированные принципы графики, позволяли примирить плоскость листа с нанесённым на него изображением, с линейным алгоритмом, заложенным в природе города.[9, с.17]

Водоворот социально-исторических потрясений изменил как облик российских городов. Неслучайно, в 20-е гг. графика, а точнее станковый рисунок, переживает свой истинный расцвет. «Человек и город» - тема, которая становится в этот период основополагающей в творчестве различных по художественному складу и масштабу дарования графиков. И эта тема проходит путь через жанр, сочинительский в своей основе, к чистому пейзажу. Новая графическо-пространственная система городского пейзажа, в котором незримо присутствует лирический герой, разрабатывается художниками той эпохи. При всей видимой эскизности «графичность», которая подразумевает жёсткую архитектурно-конструктивную, остаётся главным формообразующим принципом и чертой принадлежности к российской графической школе начала XX века.[31]

В творчестве русских художников начала XX века приобрел особую

популярность городской пейзаж. Этому способствовал рост урбанизации, а также просветительная деятельность различных общественных организаций по сохранению памятников архитектуры. Подобная ситуация сложилась и в советский период со второй половины 70-х годов, а также в 80-е годы. Изучение и свободное использование традиций различных исторических эпох в это время повлияли на интерес к изображению архитектуры и преобладанию в пейзаже мотивов старого города [8, с. 98].

В процессе исторического развития графического пейзажа, художественные произведения таких художников, как Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин, А. Н. Бенуа, Д. И. Мировин, М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов, окончательно сформировали лицо русской пейзажной графики и вывели ее на уровень лучше европейских художественных достижений.[25]

Одним из наиболее продуктивных художников-графиков, работавших в жанре городского пейзажа, можно по праву назвать М.В. Добужинского. Тема города сразу сделалась одной из главных в его творчестве, он обращался к ней в пейзажных циклах, создаваемых по следам частых поездок по России и за границу; городской пейзаж оказывается важным компонентом многих его произведений.[3, с. 28]

Среди его произведений важнейшее место занимают петербургские пейзажи. Предметом изображения художника по преимуществу становятся не известные петербургские виды, а ничем не привлекательные на первый взгляд, городские уголки – дворы, улицы, набережные с торговыми вывесками и рекламой, трубами, флюгерами, фонарями, брандмауэрами, поленницами дров, чахлыми деревцами, маленькими деревянными домиками на фоне застилающих небо стен многоэтажных зданий. Часто такие пейзажи безлюдны, а если в них присутствуют человеческие фигуры, то они изображены обобщенным силуэтом.[6, с.25]

Выбор необычной точки зрения, размещение на первом плане крупно поданной детали, через которую открывается второй план изображения,

использование приемов упрощения формы, её акцентирования и даже гротеска, обостренное эмоциональное звучание линии – всё это создает особый стиль городских пейзажей М.В. Добужинского. Художнику свойственно как бы претворять жанр пейзажа в портрет – его пейзажи не просто передают то или иное настроение, большое значение имеют сами дома, брандмауэры, городские памятники, фонари, будто бы наделенные человеческими переживаниями. М.В. Добужинский словно рисует «лица» домов (Приложение Б, рисунок 11-14).

М.В. Добужинский был в первую очередь графиком, поэтом линии и ритма, работая в смешанной технике либо чистым рисунком тушью. Городские пейзажи М.В. Добужинского с самого момента их появления не могли не привлечь к себе всеобщего внимания. Первой работой, открывающей путь принципиально новому Петербургу, собственно, «Петербургу Добужинского», можно считать «Обводный канал в Санкт-Петербурге», созданной в 1902 году. Город в этой работе лишен какой-либо парадности. Это Петербург наполнен тихой, обыденной жизнью, Петербург мелкого чиновничества. Теплый колорит, мягкие формы снежных сугробов на набережной создают ощущение тишины и спокойствия. Начиная именно с этого времени (и особенно с конца 1903 года) Петербург становится главным источником вдохновения М.В. Добужинского, оставаясь таковым до конца дней художника[24, с 45].

В 1903 году появляется произведения: «Двор», в 1904 году - «Садик в Петербурге» и «Уголок Петербурга», а в 1905-1906 годах появляются одни из лучших работ этого плана: «Старый домик», «Садик в городе», «Окно парикмахерской» и «Домик в Петербурге». Все они отличались новой Петербургской сюжетикой, остротой образности и резкой подчеркнутостью выражения идеи. Одной же из наиболее важных черт образного наполнения городских пейзажей М.В. Добужинского была их несомненная современность (в отличие от ретроспективности, к которой тяготели в изображении мироискусники).[13]

Искусство М.В. Добужинского чутко реагировало на все перемены, происходящие с городом, ведь Петербург являлся не только центром научной

мысли, общественных и художественных идей. Именно в Петербурге капитализм, интенсивно развивающийся в те годы, наиболее сильно отразился на всех сторонах жизни, обнажив и классовые противоречия. Эти противоречия к началу 20-века успели проявиться и в облике города. Он быстро рос, возникновение новых промышленных предприятий потребовало новой рабочей силы - резко увеличилось строительство жилых зданий. Старые деревянные дома сносились и на их месте воздвигались доходные дома с узкими окнами и тесными дворами. Петербург приобретал новую грань своего образа, который первым увидел и отразил М.В.Добужинский.[29,с. 15]

«Поймать» образ нового Петербурга художнику удалось не сразу. Он пробовал выразить свое ощущение города в изображении обычных петербургских видов, которым старался придать характер мрачной настороженности и тревоги, но потерпел поражение: спокойная и ясная классическая архитектура не «работала» на образ, возникал диссонанс, разрушалась цельность. Эта черта заметна в акварели «Банковский мост» (1902) и еще более ясно - в листе «Петербургский пейзаж» (1902).

Стремясь к своей цели, М.В. Добужинский исполнил в 1902 году несколько рисунков, объектами которых были заводы с трубами, заборы, булыжные мостовые, но они оказывались безликими, ибо не несли в себе понятие «Петербург» (что было для художника чрезвычайно важным). Лишь постепенно художник нашел необходимую натуру для создания образа нового города. Среди бесчисленных его черт он выбрал наиболее характерные, определяющие. Огромные унылые брандмауэры, дворы, заваленные дворами, бесконечные деревянные заборы, глухие стены со свежими неровными вертикальными полосами и вентиляционными решетками, зачастую похожими на тюремные.[44, с.20]

Таким образом, рядовые, казалось бы, никем ранее не замеченные черты города приобретают в творчестве М.В. Добужинского характер символичности, создавая образ совершенно нового Петербурга.

Отголоски этой «томительной и горькой поэзии» как путь к образу нового Петербурга впервые звучат в пастелях «Город» и «Двор» (обе 1903 года), еще близких по характеру «Обводному каналу» (в 1902 году).

Ритм цветовых отношений «Двора», динамика вертикалей (повторяющиеся контуры стен, движение и тяжесть падающего снега) создают ощущение мягкой, но громадной давящей силы. В работах следующего года «Вырубленный сад» и «Уголок Петербурга» появляется ощущение жесткой и черствой силы строгого делового ума, чуждого духовной жизни.

Одна из основных особенностей городских пейзажей М.В. Добужинского - их пустынность, безлюдность. В какой-то мере эта черта была характерна и для остальных мирискусников - А.Н.Бенуа, А.П.Остроумову-Лебедеву также интересовал сам город - отвлеченная красота его парков, дворцов, площадей, где человек выглядел бы лишним, ненужным. Однако лишь у М.В. Добужинского эта безлюдность возведена в ранг художественного приема, резко усиливающего ноту одиночества и безысходности.[44, с. 27]

Это город интимный, скрытый от постороннего, чужого, любопытного взгляда, как и духовный мир воспринимающего его субъекта; город, ставший свидетелем душевной смуты человека, его поверенным, и, одновременно, врагом, подобием живого существа, на которого человек переносит свои собственные переживания, и в то же время, наделенного в его восприятии враждебной, чуть ли не демонической силой.

Все сказанное выше, безусловно, верно, однако отметим, что не всегда городские пейзажи М.В. Добужинского остаются пустынными и безлюдными. Постепенно ситуация меняется. И связано это было, главным образом, с внешними, социальными аспектами жизни.

В 1904 году война с Японией обострила классовые противоречия. Участились революционные выступления. И в творчестве М.В. Добужинского этого периода мы можем ясно увидеть реакцию его на происходящее. Именно с этого времени художник стал часто вводить в пейзаж человеческие фигуры. Но человек здесь не воспринимается как личность, он всегда занимает

подчиненное по отношению к пейзажу положение, но, в то же время, «резко усиливает его социальную сущность». Как пример можно привести акварель М.В. Добужинского «Садик у стены» (1904). «Грязная, с отвалившейся штукатуркой громадная глухая стена, около нее - чахлый, редкий садик, где скучно и уныло играет худосочный ребенок. Социальная острота этой работы очевидна.[18, с. 14]

В дальнейших работах художника, посвященных изображению «Питера», намечаются, главным образом, две тенденции. В некоторых пейзажах (таких, например, как «Старый домик», «Домик в Петербурге», относящихся к 1905 году) М.В. Добужинский продолжал противопоставлять старый Петербург новому.

В других же, более глубоких произведениях отразился сам дух петербургской жизни того времени. Среди работ этого плана - («Кукла», 1905, «Набережная в Петербурге»), особо значительна акварель «Окно парикмахерской» (1906). Задавленностью, ежечасным, ежеминутным ожиданием несчастья веет от нее. Призрачное освещение усиливает это впечатление: «унылый фонарь с похожими на усы лучами света и зловеще изгибающейся тенью напоминает огромную черную кошку, присевшую у края тротуара и озирающую улицу; какой-то прохожий спешит прошмыгнуть по улице, подобно герою «Записок из подполья»; его фигура кажется такой бесконечно одинокой и сиротливой, затерянной в странно-враждебном мире, где мертвые вещи словно вышли из-под контроля своего творца-человека и начали вести свою собственную жизнь».

Таким образом, эта маленькая акварель делает удивительно близкими и интуитивно понятными внутренние импульсы жизни того времени. Такого ощущения не дадут ни документы, ни исторические труды - это в возможностях лишь искусства. Так, от спокойной констатации петербургских видов М.В. Добужинский пришел к выражению трагизма в образе города; и это принципиально важно - ведь такие города, подобного тому, что изображает М.В. Добужинский, русское искусство еще не знало.

Возвратившись из Мюнхена в Петербург, М.В. Добужинский совершенно оставил живопись. Художественные средства графики стали для него главными, что было свойственно творчеству большинства мироискусников. Основной техникой М.В. Добужинскому служила акварель, реже пастель. С 1906 года он начинает интенсивно работать гуашью, испытывая потребность в более живописной технике. Для него становится обычным сочетание различных техник в одной работе: акварель и карандаш; акварель, гуашь, тушь и т.д.[3, с. 27]

Наиболее слабым звеном в цепи художественных средств продолжал оставаться цвет. Его возможности художник использовал лишь отчасти. Он строил цветом композицию, но не определял с его помощью форму. Он мог организовать цветовую гармонию на изобразительной плоскости, но не мог еще и помышлять о живописной пространственности. Вариации реального пространства продолжали оставаться единственным принципом восприятия мира, живописное понимание пространства находилось от него еще далеко. Основой его искусства был рисунок, задачи которого лишь подчеркивались цветом. Зачастую это был раскрашенный рисунок. Напротив, композиция становилась все более активной, всегда крепко построенной, ненавязчивой и разнообразной. Композиции решаются то противопоставлением вертикальных линий горизонтальным членением («Старый домик», 1905), то однообразием горизонтально вытянутых форм («Обводный канал в Санкт-Петербурге», 1902), то приемом кулис, тонко между собой увязанных («Вечер», 1903, «Исаакиевский собор», 1905). И в каждом случае строгая прямота придает композиции «незаметность» и всегда - действенность.[2, с. 25]

Таким образом, определяющим во всех работах М.В. Добужинского, было графическое начало. И хотя, впоследствии, он будет не раз возвращаться к живописи, пользуясь ею для решения различных художественных задач, графичность остается навсегда близкой его таланту.

Так же большое место в творческом наследии художника занимают лондонские виды. В пейзаже «Мост в Лондоне» мостовая башня, разведенные

пролеты и стальные дуги, сильно приближенные к краю листа, словно «наступают» на зрителя, заслоняя собой все пространство, и рожают, действительно, пугающий образ. В автолитографии «Виадук в Лондоне» нарочитой геометричностью форм художник подчеркивает унифицированность людей, машин, городских сооружений. Тревожный свет преувеличенно больших фонарей, стремительно уходящие линии дороги в листе «Улица в Лондоне» также создают волнующее, мистическое чувство. Лондонские впечатления стали для М.В. Добужинского одним из важных источников вдохновения для создания его знаменитой графической серии «Городские сны».

В начале XX века Санкт-Петербург считался городом унылым и бюрократичным – ничего общего с тем вдохновляющим образом, который влечет путешественников со всех концов страны. Своей современной репутацией город во многом обязан А.П. Остроумовой-Лебедевой – художнице, открывшей его величественную красоту.[8]

С 1901 года А.П. Остроумова-Лебедева работает над произведениями, посвященными Петербургу. Город словно бы неожиданно раскрыл перед ней свою красоту, и она без усталости рисует, гравюрует, пишет акварелью.[13]

В рисунках, акварелях, черных и цветных гравюрах предстают перед нами архитектурные и парковые ансамбли Петербурга — Биржа, Ростральная колонна, Летний сад, Эрмитаж, сфинксы у Академии художеств, арка Новой Голландии, гранитные берега Невы, Лебяжья канавка и великое множество других мест, открывавшихся ищущему взору художницы (Приложение Б, рисунок 7-10).

В ее гравюрах предстают бесконечные дали, сумрачное небо, Сенатская площадь, громады исторических построек, «Медный всадник» и соборы – все то, что сейчас считается «визитной карточкой» Петербурга. Архитектурный пейзаж, тем более выполненный в гравюре – необычная тема для художницы тех лет.

Работая над журналом «Мир искусства» и выпускаемыми обществом открытками, именно А.П. Остроумова - Лебедева положила начало новому

этапу в развитии художественной гравюры. До того русская гравюра была, как правило, переложением для печати уже существующего живописного произведения. Художница же превратила гравюру в самостоятельное художественное явление. Ее восхищала беспощадность гравюры, четкость и определенность ее линий – никаких туманностей, никаких колебаний. Она была настоящей «миriskусницей» с необычным, острым, но полным любования взглядом на мир, мастерски владела линией и композицией.

А.П. Остроумова-Лебедева отказалась покинуть город во время блокады и продолжала работать даже в самые страшные и тяжелые дни. Почти маниакально художница создавала все новые гравюры, словно стремясь поддержать свой любимый город, вновь и вновь говорить ему слова любви. Помимо множества живописных произведений, гравюр по впечатлениям от поездок по России и за ее пределы, создала восемьдесят пять работ, посвященных Петербургу [12].

Она работала над видами Петербурга больше пятидесяти лет. Сперва – идиллические виды Павловска, затем мощный, торжественный Петербург, затем – революционный Петроград, индустриальный, социалистический Ленинград. В каждой ипостаси родного города она находила красоту – ритм деревьев, тонкие оттенки белых ночей, бесконечная перспектива, мощь и лиричность, нежность и сила. На протяжении сотни лет мы видим Петербург глазами художницы А.П. Остроумовой-Лебедевой.

Имя ещё одного художника заслуженно пользуется авторитетом среди мастеров графического пейзажа – это И.Н. Павлов. Его гравюры на дереве, посвященные архитектурному пейзажу старой Москвы, имеют широкую известность. Своим творчеством художник во многом способствовал развитию и совершенствованию этого вида графики. Его рисунки передавали исторический колорит, ощущение времени, его неповторимости и ускользания. Они отразили дух и настроение художника, удивительно тонко чувствующего старый город. Выдающийся русский мастер гравюры на дереве и линолеуме И.Н. Павлов одним из первых утвердил новый вид гравюры, в котором мастер-

гравер является самостоятельным художником. Основным направлением его творчества стал жанр городского пейзажа.[36, с.40]

С конца 1900-х гг. он создавал преимущественно станковые тоновые и цветные ксилографии и линогравюры, реалистично, точно воссоздававшие пейзажно-архитектурный облик Москвы. Мастер начинает делать гравюры на линолеуме (с 1909 года), а в 1915 году изобретает акватипию — особый способ печатания акварельными красками. И.Н. Павлова приглашают преподавать гравюру на дереве в Строгановское училище и привлекают к работе крупнейшие московские издательства Сытина и Ступина. В годы, непосредственно предшествовавшие первой мировой войне, оформляются и вкусы И.Н. Павлова как самостоятельного профессионального художника. Он выступает на выставках с серией графических пейзажей, посвященных старой Москве и провинциальным городам средней России. Это архитектурные пейзажи, скромные, неброские уголки города.[40, с.34]

В первые послереволюционные годы начинается самый интересный этап творчества И.Н. Павлова. Именно в это время им создаются лучшие листы: гравюры на дереве и линогравюры, посвященные старой Москве. Своей простотой и ясностью его графика заметно отличается от изысканно-строгой и изощренной графики мастеров круга «Мира искусства». Он явно менее артистичен и остер, но часто выигрывает в искренности. И.Н. Павлов широко разрабатывал не только практические вопросы черно-белой графики, но и проблемы цветной линогравюры. Так же художник уделяет самое пристальное внимание и станковым рисункам. Хотя они и не относятся к высшим достижениям его творчества, но, безусловно, такая работа способствовала повышению общей пластической культуры его творчества.[40, с.38]

Серия гравюр "Провинция" охватывает реки - Москву, Волгу, Оку, Кострому, Клязьму, с замечательными старинными городами по ним - Коломной, Рязанью, Касимовым, Муромом, Гороховцом, Нижним Новгородом, Кинешмой, Плесом, Костромой, Ярославлем, Угличем, Василь-Сурском,

селами - Коломенским, Павловым - и дивный по красоте Ростов Великий на озере Неро.[38, с. 20]

Влюбленный в провинциальный пейзаж, И.Н. Павлов удачно разрешил в своей живописной гравюре ряд красочных эффектов. Овраги, деревеньки, реки, шлюзы, шатровые церкви, весенние разливы, причудливые домики, мужики на Волге, на пароме, дворы с колодцами и телегами, архитектурные группы соборов, Рязанский дворец Олега, башня в Коломне, базары, заставы-въезды, касимовские гробницы, избы Василь-Сурска, меловые горы Жигулей, "беяны", переходы в Белую палату, небо, облака — длинной вереницей, как на огромном свитке, как в бесшумном и медлительном кинематографе, разворачиваются перед глазами (Приложение Б, рисунок 15-18).[13]

Выводы по первой главе

В XVIII веке пейзаж как самостоятельный жанр только формировался. При этом выделились группа художников, для которых изображение городского пейзажа становится основным направлением. Переняв опыт изображения графических пейзажей за границей, русские художники возвращались в Россию и воплощали все свои смелые замыслы в творческих работах, а также делились приобретенным опытом с учениками и коллегами. В этот период времени появились новые техники изображения городского пейзажа, а также возродились применение старые методов и материалов, таких как: офорт, цинкография, ксилография, акватипия, монотипия, акварель, тушь и мягкие материалы.

Проведя исследование, можно сделать вывод, что художники начала XX века открывают новые способы изображения городского пейзажа, в их работах наблюдается многогранная и динамичная картина жизни древних и современных городов, благодаря чему городской пейзаж обрел равные права с изображением природы. Старые города и по сей день поражают приезжих своим величием. Однако такая роскошь была достигнута высокой ценой. В

городском пейзаже художник может не только с точностью воспроизвести элементы архитектуры, но и передать настроение.

Изучив искусствоведческую литературу по теме исследования, ознакомившись с техникой графического пейзажа, графического рисунка, проанализировав творчество художников, изображающих графические пейзажи, становится ясно, что каждый из них внес каплю таланта в зарождение, процветание и дальнейшее развития графики. Благодаря художникам графикам, изображение городского пейзажа стало очень популярно и коммерчески выгодно. До сих пор используется некоторые из разработанных способов старых мастеров приемов при изображении городской архитектуры. Одним из прекрасных примеров изображения городского пейзажа города Санкт-Петербурга, являются эмоциональные работы русских художников графиков А.П. Остроумовой-Лебедевой, М.В. Добужинского и И.Н.Павлова.

Особые признаки художественной выразительности в творчестве художников конца XIX начала XX века проявляется в создании графических пейзажей. У каждого художника есть свой особый стиль. Проведя исследование о развитии рисунка пейзажа от конца XIX до начала XX века можно выявить, что графический пейзаж развивался в контексте с живописью и был его частью.

Техника графического рисунка не стоит на месте, рождаются все новые и новые талантливые художники. Опыт художника – это та энергия, которая наполняет и питает содержанием общие представления о любых предметах. Пейзажные зарисовки начали появляться еще в древности, постепенно, по прошествии веков, пейзаж обретает свою значимость.

Глава 2. Разработка художественно-творческой части выпускной квалификационной работы

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы

Выбор темы творческой части выпускной квалификационной работы был неслучаен и предопределён несколькими факторами. Данная заинтересованность появилась в связи с обучением на кафедре изобразительного искусства в Поволжской православной академии. Во-первых, он отражает большой интерес к такому жанру, как пейзаж, поскольку в городе Тольятти есть красивые места и виды, интересные в разное время суток и в различную погоду.

Город всегда вызывал глубокий эмоциональный и душевный отклик, побуждал запечатлеть городские мотивы и передать с помощью изобразительных средств графики, погрузить зрителя в атмосферу улиц и двориков, чтобы он ощутил те же эмоции. Созерцание смен времен года, различных состояний окружающей среды явилось вдохновляющим фактором, для рождения художественных образов.

Обучение в Поволжской православной академии дало автору возможность, познакомиться с высокими образцами искусства, пообщаться с действующими художниками, а также посетить множество интересных художественных выставок экспонировавшихся в стенах института.

В пейзажах художники стремятся не только достоверно передать часть реального мира, но так же вложить в работу свои эмоции и чувства.[16, с. 25] Любой художник воспринимает окружающий его мир индивидуально. Его взгляд на реальность отображается в выборе мотива, ракурса, отборе деталей, тональном строе и других факторах, которые влияют на эмоциональный окрас работы. Это помогает сформировать впечатление о внутреннем мире художника.

Изучение проявлений самобытности мастеров городского пейзажа,

характера и психологических особенностей в работах данного жанра подвело к желанию создать собственные работы.

Так же на выбор темы ВКР повлияло личное тяготение к искусству графики. Художественные возможности графического искусства привлекают своим лаконизмом, строгостью, тонкостью и четкостью, контрастностью и условностью. [23, с. 45] Черно-белые графические листы раскрывают перед нами реальный, но в то же время условный мир, не уступающий по своей эмоциональности живописным произведениям.

Добиться образной выразительности вполне можно при помощи графических материалов и бумаги. Выразительные достоинства графики заключаются в её лаконизме, емкости образов, концентрации и строгом отборе графических средств. [7, с 10] Разнообразие средств графики и её приёмов дает возможность создавать разные эффекты, таким образом, рисунок одного и того же пейзажного мотива может в достаточной степени отличаться.

Свою роль сыграла доступность графических материалов и простота в их использовании. Легкость работы в графике стали идеальным условием для успешного завершения работы над серией графических листов.

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

Обращение к тематике городских мотивов обусловлено желанием отразить в своих графических пейзажах атмосферу родного города с уютными, знакомыми с детства улицами, зданиями, дворами.

Изображение архитектуры требует большой точности и сосредоточенности на работе.[19, с. 25] Необходимо отобразить пропорции зданий, передать тоновые отношения, выбрать интересный ракурс, который показал бы в полном объеме красоту мотива. Выбору данной темы способствовало и наличие пленэрных летних набросков, зарисовок, которые вдохновили на создание серии работ.

В результате было принято решение выбрать темой практической части

ВКР архитектурные зарисовки и назвать серию будущих графических листов «Городские мотивы».

В процессе были изучены источники с информацией об особенностях рисования городского пейзажа разными графическими средствами. Художественно-выразительные достоинства графики заключаются в лаконизме, емкости образов и строгом отборе графических средств. Небольшой выбор средств и условность языка графики позволяют относительно быстро разрабатывать и выполнять изображение. Графика также позволяет быстро и подробно прорисовать элементы композиции, не теряя при этом их выразительности. Именно благодаря этому ряду преимуществ, автор данной работы сделал выбор в пользу графики при выборе техники исполнения.

Для создания изображения был выбран соус и уголь. Рисунок соусом по сырому позволяет применить свободу в творчестве, благодаря своей общей доступности и большому выбору градации тона.[25, с. 40] Соус в сочетании с углём легко прощает огрехи и неточности линий, достаточно подходящего ластика. При помощи ластика и разнообразных приемов нанесения материала можно добиться нужного тона в рисунке. Любая сложная и ответственная работа начинается с предварительного рисунка.

Для серии был выбран ряд строений Шлюзового, Комсомольского и Центрального районов. Для воплощения творческих работ были отобраны следующие технологические средства: бумага формата А-3, соус и угольные карандаши. Было решено создать 5 пейзажей для полноценной графической серии. В результате практическая часть выпускной квалификационной работы представляет собой серию графических пейзажей на тему «Городские мотивы», выполненных с помощью соуса, угля и ластика на белой бумаге формата А-3.

2.2. Этапы создания серии графических листов «Городские мотивы»

Прежде чем приступить к выполнению серии графических листов были изучены особенности выполнения городского пейзажа в графике. Пейзаж, как и

любой другой жанр графики, позволяет художнику раскрыть свой талант. Тем более изображаемый объект всегда рядом с художником, и именно поэтому можно выйти на улицу утром, днем или вечером и понаблюдать за изменениями в природе, в зависимости от освещения. Основой построения эффективного пейзажа являются правила композиции. Таким образом, при построении городского пейзажа используются разные виды перспективы: линейная, фронтальная и угловая.[32, с.70]

Городской пейзаж может быть по своей тематике разнообразным. Он может быть, как сюжетным, изображающим только отдельные части, а также часть улицы, так и панорамным, изображающим красоту архитектуры зданий. [14, с. 25] При выполнении графических городских пейзажей любой тематики важно передать состояние природы, особенно воздушной среды и глубины пространства [38, с.4].

В пейзаже любой тематики важно проследить сочетания крупных зданий вблизи с более мелкими объектами на дальнем плане, определить соотношение масс земли и неба, построить изображение в перспективе, передать определенное состояние природных явлений, при необходимости нарисовать людей, транспорт.[32, с. 10]

В городском пейзаже очень важно изобразить пространственное размещение всех объектов и предметов, уловить точные пропорции зданий, деревьев.

Пейзаж выполняется при помощи графических выразительных средств: точка, линия, пятно, штрих. Благодаря их выразительности можно передать многообразие фактур. [34, с. 21]

Серия графических пейзажей на тему «Городские мотивы» состоит из пяти работ. Для серии графических листов был выбран горизонтальный формат размера А3, как наиболее оптимальный.

При отборе городских мотивов, учитывалось их месторасположение, окружение, особенности архитектурного стиля в котором выполнено здание. Перед началом работы был проведен сбор визуального материала, были

сделаны зарисовки домов, дворов, улиц, фигур, деревьев, интересных элементов архитектуры в городе Тольятти, которые применялись для поиска композиций. Здания на этих зарисовках были построены в 50-х годах XX века. Зарисовки перерабатывались в композиции с введением стаффажа на бумажных эскизах размером 9x14 см (Приложение В, рисунок 1-22). Затем постепенно эскизы переносились на большой размер, при помощи соуса и угля создавалась финальная работа. Этапы работы над картиной в материале (Приложение В, рисунок 23-25)

Разработка каждого графического листа была связана с рядом композиционных решений. Необходимо было проследить соотношение всех светлых и темных пятен, показать их ритм. Наиболее интересные решения легли в основу финальных работ (Приложение В, рисунок 26-30).

На первой работе изображен дом на улице Родины. Здание было расположено в центре работы в угловой перспективе. При таком расположении дом лучше просматривается зрителем, хорошо читается его форма и то, как он уходит вглубь улицы. Так как дом светлый по тону и еще освещен солнцем, окружающие его деревья усиливают контрастность в работе. Благодаря более четкой прорисовке переднего плана была показана воздушная перспектива, достигнута глубина в работе. Для того чтобы усилить внимание на центре композиции, был изображён изгиб дороги. (Приложение В, рисунок 2).

На второй работе изображен дом в микрорайоне Шлюзовой построенный рядом с берегом реки. Для того чтобы продемонстрировать плановость, было принято решение изобразить сначала вдаль реку с противоположным берегом, а затем прорисовать четко и контрастно на переднем плане здание. Для привлечения внимания к композиционному центру, были проработаны детали на здании – арка, колонна и балюстрада. Для оживления пейзажа было решено ввести в композицию фигуры людей. Тени на правой стороне здания позволяют сильнее сделать акцент на арке и деревьях, показывая тем самым контрастность солнечного дня. Тоновой баланс достигается за счет введения в пейзаж облаков (Приложение В, рисунок 24).

Третья работа представляет собой фасад здания поликлиники на ул. Носова. Здание изображено в ракурсе, наиболее выгодно подчеркивающим его фасад. Дерево с левой стороны работы вносит тональное равновесие в композицию. Так же в пейзаж были добавлены фигуры людей. В процессе работы стало ясно, что фигуры людей в центре отвлекают внимание от здания, и было принято решение переместить силуэты людей влево. Для оживления правого угла листа были добавлены тени от деревьев, расположенных вблизи здания (Приложение В, рисунок 25).

В четвертой графической работе изображен внутренний дворик двухэтажного жилого дома в центральном районе Тольятти. Работа над композицией этого листа была сопряжена с определёнными трудностями. Эскиз много раз переделывался, с целью нахождения наиболее выразительного ракурса. Первоначальный вариант был менее содержательным по композиции, присутствовали лишние элементы. После проработки всех мелких деталей и введение стаффажа, стало ясно, что необходимо добавить контрастности и связать передний план с окружающей средой. (Приложение В, рисунок 26).

В пятой работе изображена улица освещённая солнцем. Центром данной композиции является двухэтажный жилой дом. На первом этаже дома располагается кафе. На картине можно увидеть солнечный весенний день. На деревьях распускается листва, день выдался теплым. Столики и стулья перенесли на улицу, чтобы посетители смогли погреться на солнышке и попить горячий чай на фоне природы. Цветы в переносных кашпо уже цветут. Вдоль улицы по правой стороне дороги можно увидеть несколько деревьев, которые уже начали распускать свою листву от солнечных весенних лучей. В работе фоном является облачное небо, тем самым применена воздушная перспектива. Деревья прорисованы более плотным тоном, придающие зданию большую выразительность. В ходе работы были детально прорисованы крона деревьев. После проработки всех мелких деталей, оценив композицию, стало ясно, что необходимо связать передний план и задний план пейзажа путем нанесения легких полутонов. Так же было принято решение добавить фигуры людей, с

целью оживления пейзажа. (Приложение В, рисунок 27).

На завершающем этапе работы над серией все листы были просмотрены, выявлены недостающие элементы и проведена дополнительная проработка деталей и расставлены акценты. Так же к финальному этапу относится обобщение, так как работы должны восприниматься целостно. Благодаря обобщению в работе можно добиться разных эффектов: воздушности, плановости, разделению пространства. В серию данные работы объединяет тематика и то, что они выполнены в одном жанре, технике.

При создании серии графических работ «Городские мотивы» использовались угольные карандаши разной мягкости, что помогало ускорить и упростить процесс создания изображения. Создание серии большой внимательности и сосредоточенности, четкой и тонкой прорисовки деталей, правильного распределения и передачи тонов в композиции.

Завершающим этапом работы над серией стало оформление работ в паспорт и багет. Цвета паспорту и рам были выбраны в соответствии с особенностями графических листов и с учетом того, чтобы вся серия смотрелась гармонично. При выборе багета отталкивались следующих правил: творческая работа, паспорт и рама должны дополнять друг друга, но при этом нужно помнить, что работа является главной, а рама лишь связующее звено с интерьером. Наличие паспорту в работах помогает зрителю сконцентрировать внимание на работе и улучшает восприятие листа. Рама должна завершить композицию и придать ей единство, таким образом, все внимание зрителя должно быть направлено на произведение.

В процессе работы над серией графических листов была достигнута гармония в соотношении общего и частного. Серия графики, посвященная городским мотивам Тольятти, получилась цельной и гармоничной.

2.3. Разработка методических материалов на основе выпускной квалификационной работы

Тема городского пейзажа очень актуальна для учащихся, так как помогает изучить элементы архитектурных особенностей зданий и понять этапы способы их изображения с помощью графических техник и материалов, а также познакомиться с русскими художниками-графиками, которые внесли свой большой вклад в развитие русской графики в целом.[43, с. 45]

Данная тема включена в учебные программы по изобразительному искусству талантливых авторов как Неменский Б.М., Шпикалова Т.Л., Кузин В.С и Ростовцев Н.Н. и других, а также в программы детских художественных школ. В программе по изобразительному искусству Неменского Б.М. для 1 - 4 классов изучаются графические изображения зданий и пейзажи на разную тематику.

Уроки по программе Б.М. Неменского направлены на развитие целого ряда навыков, таких как: пространственное представление, композиция и работа в команде. Уроки также помогают в развитии аналитических и конструкторских навыков, восприятия изображения. Кроме того, уроки по рисованию графическими материалами направлены на эстетическое воспитание подрастающего поколения [18, с. 21].

Программы по изобразительному искусству для начальной и основной школы под редакцией Т.Л. Шпикаловой, помимо развития художественных навыков и патриотического воспитания также направлены на формирование у учащихся основ религиозно-эстетического восприятия и духовно-нравственных представлений об окружающей жизни [30, 31].

В программе В.С. Кузина для начальных классов, рисованию архитектуры выделяется время в основном в 3-4 классах. В данной программе рисование архитектуры нацелено на изучение правил композиции и последовательного выполнения линейно-конструктивного рисунка, овладение приемами передачи глубины и пространства. А также на знакомство с образно

выразительным языком архитектуры [13].

В процессе изучения учебных программ детских художественных школ можно сделать вывод, что городской пейзаж в графике входит в программу изучения предмета «композиция» и «рисунок».

Выполнение заданий по изображению городских пейзажей применяется на уроках в детской художественной школе, они формируют навыки передачи линейной и воздушной перспективы, а также навыки построения и компоновки.

Освоение графического пейзажа начинается уже с первого класса путем освоения основных направлений изобразительного искусства. Дети учатся работать карандашами, что в основе своей является стартом в освоении графики, познают средства выразительности, которыми пользуется художник-график. В 5-6 классах учащиеся получают представление о видах жанра «пейзаж» и его особенностях.

Так как во всех программах архитектурный пейзаж в графике, так или иначе, встречается в начальных классах, для разработки уроков был выбран класс второго года обучения в изостудии «Орион» ДДЮТ города Тольятти. Возраст учащихся в этом классе составляет 10 – 11 лет. В возрастной периодизации Д.Б. Эльконина он соответствует младшему школьному возрасту [34].

Для данного возраста характерен ряд особенностей, среди которых можно выделить ведущую деятельность, которой в младшем школьном возрасте является учебная деятельность, ее характеристики: результативность, обязательность, произвольность. Школьное обучение отличается не только особой социальной значимостью деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми образцами и оценками, следованием правил, общих для всех, приобретением научных понятий. В результате учебной деятельности возникают психические новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать) [4].

Уроки были разделены на три темы: «Городской пейзаж в технике витраж» и «Зимний городской пейзаж соусом и углем» и «Городской пейзаж в технике граттаж». При выполнении работ и упражнения по этим темам, например рисование дома в технике витраж, ученикам приходилось видоизменять здания, придавая им задуманную форму и составлять композиции. Это способствовало активизации аналитического мышления и выполнения запланированных планов. Для точного объяснения тем на уроках, наглядный материал демонстрировался (в презентации) необходимый для выполнения задания.

Для разработки уроков был выбран класс второго года обучения в студии «Орион» ДДЮТ г. Тольятти. Возраст детей в этом классе составляет 9-11 лет. В программу данной студии входит изучение истории искусств, и различных жанров живописи, графики, композиции, декоративно-прикладного творчества. В процессе освоения программы обучающиеся изучают основные жанры изобразительного искусства - живопись, графику и рисунок, декоративное - прикладное творчество.

На уроках по графическому искусству по программе изобразительная деятельность были даны четкие определения и понятия, связанные с темой понятий, и наглядно демонстрировались (в презентации) примеры репродукций картин.

В младшем школьном возрасте развитие воображения проходит две стадии развития: на первой - воссоздающее, на второй – продуктивное. Сначала воображение опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор фантазии[29].

Поэтому на уроках по композиции были представлены привлекательные архитектурные здания и уголки дворов города Тольятти, чтобы привлечь внимание и вдохновить учащихся. На уроках искусства были представлены и продемонстрированы графические работы известных художников, чтобы показать возможности графики, как средство самовыражения.

Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей

функцией, завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению [32]. Вследствие чего на уроках давались четкие инструкции по выполнению задания, которые сопровождалась иллюстрациями и учебными рисунками.

Для закрепления пройденного материала на уроках была задействована рефлексия, которая входила в составленные уроки. Так как во время проверки проводился опрос по материалам уроков и просмотр законченных детских работ, во время которого ученики могли увидеть и обсудить результаты и допущенные ошибки, а также поделится приобретенным опытом.

Составленные уроки соответствуют с учебной программой и календарно - тематическим планом. Темы уроков по изобразительному искусству были посвящены городскому пейзажу в городе Тольятти. По изобразительному искусству проведен урок на тему: «Графика. Городской пейзаж в технике витраж» (Приложение Г, рисунок 1-6).

Уроки проводились в четвертом классе изо студии «Орион» ДДЮТ г. о. Тольятти. Результатом проведенных уроков стали композиции и практические работы выполненные учениками (Приложение Г, рисунок 1-12).

Для оценки успешности освоения учебных задач и достижения цели урока учениками, были подобраны критерии оценки детских творческих работ. Основными критериями были: аккуратность исполнения, расположение на листе и компоновка, степень сходства изображения с реальными зданиями и памятниками; умение применять основные средства выразительности графики (точка, штрих, линия, пятно); целостность композиции.[41]

Наименьшие трудности возникали с рисованием с натуры, ученики быстро выделяли главное и передавали пропорцию и форму, умение применять графические техники в рисовании тоже не вызывали больших затруднений, только несколько учащихся испытывали сложности при выполнении данных заданий. Главные проблемы были с компоновкой и расположением в листе, целостностью композиции и внимательностью в передачи теней. Трое учеников не справились с заданием. Работы остальных не соответствовали двум

критериям. Задания полностью выполнили лишь трое учеников.

Природа – это самый главный учитель и наставник, природа заряжает, вдохновляет, обогащает духовный мир ребенка и учит создавать прекрасное творение, любить и беречь красоту для будущих поколений.[15, 37] Поэтому так важно посвящать определенную часть уроков по изобразительному искусству рисованию пейзажей, а также устраивать экскурсии в лес и музеи. Занятия по изобразительному искусству формируют: моторику, глазомер, зрительную память, эстетический вкус, развивают творческие способности и навыки.[27,30,]

Методологическая часть данной выпускной квалификационной работы содержит в себе разработанные планы-конспекты уроков разных видов деятельности по теме пейзажной графики. Часть их них была успешна, проведена во время производственной практики. Была поставлена задача по возможности объединить разработанные планы - конспекты уроков с городским пейзажем, чтобы полнее использовать материал выпускной квалификационной работы.

Уроки были проведены на базе МБОУ ДО «ДДЮТ» г.о.Тольятти . Первое занятие – «Знакомство с художниками - графиками» представляло собой урок, направленный на теоретическое изучение темы, понимание истории ее становления (Приложение Г, План-конспект по изобразительному искусству №1, Рисунок 1-6). Изложение материала сопровождалось активным изучением творчества с примерами работ русских художников - графиков пейзажистов начала XX века, таких М. В. Добужинский, А. П. Остроумова- Лебедева. Детям представилась возможность подумать и решить, что особенного каждый из них привнес в понимание пейзажа, и чем отличаются работы мастеров друг от друга. Особое внимание было уделено анализу городских зимних пейзажей художников, разбору используемых материалов и техник исполнения. Городской пейзаж не ограничивается количеством планов, масштабами изображения города, тематикой сюжета. Можно восхищаться как широкими панорамами главных улиц и проспектов города, ракурсами с высоты птичьего

полета, так и деталями: отдельными архитектурными элементами зданий, произвольно размещенными объектами рекламы и их необычными сочетаниями.[39, с. 36] На примере многообразия планов, используемых материалов и ракурсов, а также существенных различий в зимних образах на картинах графиков учащимся предлагалось изобразить пейзаж по памяти или с натуры.

В результате у них появилась мотивация к изображению городских улиц и домов, а также учащиеся узнали много нового о графическом искусстве, о причинах развития графики в России в начале XX века. Учащиеся познакомились с репродукциями картин известных художников графиков того времени, узнали много приемов и способов изображения городских построек при помощи графических материалов. Обращение к шедеврам русской графики, произвели на учеников большое впечатление. Они смогли сформировать свое собственное мнение о русском графическом пейзаже.

На последующем занятии «Городской пейзаж в технике «гаттаж»» (Приложение Г, Рисунок 10-12), ученикам предстояло применить свои знания на практике и воплотить собственный пейзаж двора в материале в технике «гаттаж». (Приложение Г, План-конспект урока по изобразительному искусству №2). Темой изображения был избран городской дворик, нарисованный по фотографии. Задача состояла в выполнении интересного пейзажа в нетрадиционной технике «гаттаж» и передать характер определенной местности. Сначала детям предлагалось обдумать и решить, как именно они разместят все элементы дома и деревьев на листе, как будет выглядеть их двор, что будет в нем главным и второстепенным, какие акценты расставлены (Приложение Г, рисунок 10). Наметив будущую композицию на листе карандашом, дети переходили к воплощению картины в материале (Приложение Г, рисунок 11, 12). На протяжении всей работы они обращались к образцам русской графики начала XX века, материалы которые были у них перед глазами в качестве примера - это презентация и книжные иллюстрации полотен художников граверов. Помимо репродукции шедевров классической

графики, ученикам предлагались и примеры современных пейзажей. Среди них были картины современного художника графика - гравера Герасимова Владимира Викторовича. Его работы поразили воображение учеников своей четкостью, строгостью, прямоотой, позволив увидеть новое раскрытие образа ночного пейзажа городского дворика и глубже понять пейзажную графику, понять возможности графики в современном мире.

Обращение к творчеству великих творцов прошлого и мастеров настоящего помогло глубже понять особенности рисования городского пейзажа, а также передавать нюансы работы с графическими материалами. Таким образом, из работ русских художников учащиеся черпали вдохновение, а если у них возникали вопросы, они обращались к учителю за помощью (Приложение Г, рисунок 13-18).

Каждый из учеников решал несколько задач по созданию художественного образа, поиску композиции, использованию выразительных свойств графики, передачи ночного состояния природы и вместе с тем отдельно прорабатывал свои проблемные моменты – учились аккуратности, подборки цветовой гаммы в картине при помощи цветных мелков. В результате проведенных занятий на данную тему получилась коллекция прекрасных ярких декоративных работ, отражающих ночное тихое состояние природы, которое выражает любовь к родному городу и привязанность к родным местам (Приложение Г, рисунок 10-12). Рисование ночного пейзажа в технике граттаж принесло им много радости и позитива, они зарядились положительной энергией и сделали для себя новые открытия и полезные выводы, которые помогут им в будущих творческих работах.

Критериями оценки творческих работ детей по уроку на тему:

« Городской пейзаж в технике граттаж» выступали следующие пункты:

- соответствие теме урока, компоновка объектов на листе, размещение объектов на разных планах картины, в соответствии с форматом и линии горизонта;
- применение линейной перспективы;

- соответствие пейзажа, определенному настроению, теме;
- соответствие распределения теней, рефлексов, цветовой гаммы;
- выбор интересной точки зрения;
- применение и распределение правильной штриховки по форме объекта;
- оригинальность, самостоятельность и законченность работы;
- аккуратность выполнения работы;
- выразительность художественного образа.

В результате проведения данного занятия работы учащихся оценивались в соответствии с заявленными задачами и целями урока. На одной из итоговых работ можно увидеть удачное исполнение и правильное расположение зданий, а также удачная компоновка на формате листа (Приложение Г, рисунок 6). Данная работа отличается интересным решением изображения пейзажа. Особенно выделяется яркость цветовых сочетаний восковых мелков. Работы были выполнены на бумаге формата А-5. Сначала из нескольких эскизов, были выбраны лучшие, а затем перенесены на подготовленную черную бумагу. Когда на черной подготовленной бумаге был перенесен карандашный эскиз, при помощи деревянной шпажки по контуру рисунка дети процарапали рисунок, уделяя внимание мелким деталям. На рисунках выделялись четкие аккуратные штрихи на переднем плане пейзажа, это означает о понимании деления на планы. Использование цвета, в качестве цветных линий позволило освежить графику. Графика, выполненная способом «граттаж» заинтересовала детей, они с интересом ее выполнили. Среди недочетов можно выделить очевидные нарушения пропорций и линейной перспективы, композиции, недостаток в ровности линий и расстановки акцентов. Картина кажется плоской из-за нехватки объемных штрихов по форме. Нет ощущения глубины пространства картины, картина остается незавершенной. Также отсутствует динамика и ритм в картине. Картина выполнена в декоративной манере и напоминает гравюру. В остальном данная работа – успешный итог проделанной работы над созданием городского дворика в технике «граттаж». Она отражает богатое воображение ученика.

Занятие «Зимний городской пейзаж» представляло собой монохромное изображение местности (Приложение Г, План-конспект по изобразительному искусству № 3). Здесь детям предлагалось изобразить зимний городской пейзаж мягкими графическими материалами. Применять акварельные техники рисования, но вместо акварельной краски использовался соус, разведенный водой. Для наглядности использовался сопровождающий иллюстрированный материал - это презентация с примерами графических пейзажей художников: Ильдюкова Олега, Адасова Ильяса. Данное занятие привнесло вклад в развитие воображения, и нестандартного мышления детей, а также их понимания того, как можно использовать материалы и способы штриховки. Сначала дети располагали дома по законам линейной перспективы. Карандашом намечали общие массы, затем жидким соусом заливали линейные формы легкими масками по форме предметов (Приложение Г, рисунок 7). Когда соус полностью высох, дети переходили к использованию угольного карандаша и ластиков, с помощью которых они уточняли детали и убирали несовершенства в элементах зданий.

Критериями оценки творческих работ детей по уроку «Зимний городской пейзаж»:

- соответствие творческой работы заданию урока;
- выразительность и характер образов;
- передача настроения в творческой работе;
- грамотность и выразительность композиционного решения;
- соблюдение масштабности, пропорциональности и законов перспективы в творческой работе;
- цельность и выразительность изображения;
- грамотное владение художественными материалами;
- самостоятельность замысла и исполнения;
- авторский подход к выполнению творческой работы.

В ходе занятия «Зимний городской пейзаж» у учащихся получились работы, на которых они пробовали изобразить деревья и растительность

покрытую снегом при помощи легких штрихов, передать воздушную перспективу при помощи тоновых соотношений (Приложение Г, рисунок 7-9).

На одной из работ ученику удалось добиться цельности композиции и применить тоновые сочетания для творческой передачи изображения (Приложение Г, рисунок 7). Учащийся использовал различные способы штриховки и передачи объема, по форме ориентируясь строго по натуре. На одном это сочетание штрихов позволило выделить передний план, на другом показать задний план в легком серой гамме. В результате изображения растительности на переднем плане стало более контрастным и ярким, а многообразие сочетаний света и теней от деревьев на крышах домов передало состояние солнечного зимнего дня.

Вследствие наблюдения было установлено, что в процессе работы каждый из учеников проявил свой собственный стиль и индивидуальность. Большинству учеников удалось завершить картину в заданном стиле и манере. Безусловно, каждый в процессе работы проявил себя и выразил частичку своей фантазии и индивидуальности, тем самым создав оригинальный образ на картине.

Потенциал применения графики на уроках изобразительного искусства огромен. На ее основе можно разрабатывать интересные увлекательные занятия, которые позволяют молодым художникам мыслить самостоятельно и творчески, освободится от стереотипности образов, композиций, сюжетов. Отдельное внимание заслуживает зимний городской пейзаж с его характерными особенностями, которые необходимо использовать во время творческих занятий. При рисовании городских мотивов проявляется творческий потенциал учащихся.

Графика обладает большей достоверностью передачи архитектурных особенностей зданий, и сосредоточиться на значимых деталях, ее стилистических и конструктивных особенностях. В живописных изображениях многие из этих познавательных подробностей растворены в искажениях световоздушной среды. [45, с. 10]

Таким образом, уроки посвященные рисованию пейзажу развитию духовных, нравственных и личностных качеств человека. Происходит развитие художественных способностей: четкости, аккуратности, вниманию, детализации на объектах рисования, глазомеру, быстроте восприятия, меняющиеся динамичной окружающей среды. [33]

В результате, проведенные уроки по темам городского графического пейзажа показали, что эта тема очень интересна детям. Это связано с тем, что они могут узнать совершенно другие способы самовыражения в рисовании, применив тем самым различные графические приемы и материалы при создании изображения, а также улучшить свои художественные навыки.

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 пейзажа и его особенностям; любовь к графическому искусству; увлечение архитектурой родного города. 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 пейзажей, 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 планы-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 пейзажа 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 пейзажа имеет далеко не последнее место в современном мире, так как обладает большим творческим и развивающим потенциалом.

В педагогической области обучение графическому пейзажу 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 пейзажей 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 пейзажа наиболее полно раскрываются пластические 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 запечатлевать образы быстро и живо, даря художникам свободу самовыражения. Благодаря развитию эстетических представлений и технических возможностей – мы можем дальше изучать и углублять искусство графического пейзажа.

В рамках данной ВКР были разработаны и проведены планы-конспекты уроков на тему «Городской пейзаж». Этот планы -конспекты можно в дальнейшем использовать для занятий в системе дополнительного образования: художественные школы, студии, кружки, для детей возраста 11-12 лет. Можно сделать вывод, что цель ВКР достигнута, поставленные задачи выполнены. Нарботанный материал может быть использован в качестве методического пособия для уроков ИЗО и МХК общеобразовательных школ, кружках,

изостудиях и неурочной деятельности. А также серию графических работ на тему «Городские мотивы» может использоваться в качестве наглядного пособия на уроках тематического рисования, экспонироваться на выставках, а также украсить интерьер Поволжского академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. / А. Д. Алехин. — Москва: Просвещение, 1984. — 135 с.
2. Бесчастнов, М. В. Черно-белая графика. / М. В. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2002. — 270 с.
3. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа / Н. П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2012. — 301 с.
4. Большаков, М. В. Декор и орнамент в книге. / М. В. Большаков. — Москва: Владос, 1990. — 155 с.
5. Власов, В. Г. Теория «двух установок зрения» и методика преподавания искусства // Пространство культуры. — М.: «Дом Бурганова», 2009. — № 3. — С. 65–76.
6. Власов, В. Г. Графика, графическое начало в искусстве, графичность / В. Г. Власов. — Москва: Азбука-Классика, 2005. — С. 282–288 с.
7. Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. / В. Г. Власов. — Москва : Азбука-Классика, 2004. — С. 438 с.
8. Берест, А. А. Графический рисунок XX века / А.А. Берест// scienceforum.ru: сайт.- – URL: <http://www.scienceforum.ru/2013/6/6408> – (дата обращения 04.05.2023г). – Текст: электронный.
9. Григорьева, Г. Г. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте / Г. Г. Григорьева. — Москва : Азбука-Классика. , 1997. — С.438 с.
10. Духанин, К. П. Виды изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство / К. П. Духанин, Ф. И. Егоров, Б. П. Лукинов. — Москва: Владос, 1990. — 155 с.
11. Ефанов, В. П. Живопись. Рисунок. / В. П. Ефанов. — Москва : Союз художников РСФСР, 1989. — 101 с.
12. Запорожец, А. В. Избранные психологические труды / А. В. Запорожец. - М.: Педагогика, 1986. - 320 с.

13. История русского изобразительного искусства// bibliotekar.ru:сайт – URL: <http://www.bibliotekar.ru/istoria-iskusstva-russia/16.htm> – (дата обращения 04.05.2023г).- Текст: электронный.
14. Кадыйрова, Л. Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству / Л. Х. Кадыйрова. — Владос , 2021. — 95 с.
15. Карлов, Г. Н. Изображение птиц и зверей / Г. Н. Карлов. — Москва: Просвещение, 1976. — 192 с.
16. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись. / Ю. М. Кирцер. — Москва: Высшая школа, 2005. — 272 с.
17. Киселев, М. Ф. Графика А.П. Остроумовой-Лебедевой: Гравюры и акварель. / М.Ф. Киселев.— М.: Искусство, 1984. – 135с.
18. Клингер, Макс Живопись и рисунок / Клингер, М. — Санкт-Петербург: изд. В. Л-ва, 1908. — 224 с.
19. Комарова, Т. С. Обучение детей технике рисования / Т. С. Комарова. — 2. — Минск: Харвест, 1976. — 158 с.
20. Копейкин, М. С. Материалы и техники рисунка / М. С. Копейкин, В. А. Королев, Варлен Пен. — Москва: Изобразительное искусство, 1983. — 95 с.
21. Копцев, В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное : Основы объемного конструирования / В. П. Копцев. — Ярославль : Акад. Холдинг, 2001. — 143 с.
22. Костерин, Н. П. Учебное рисование: Пособие для пед. уч-щ / Н. П. Костерин. — Кишинев: Лумина, 1988. — 242 с.
23. Лещинский, А. А. Основы графики: Учеб. пособие / А.А.Лещинский. – Л54 Гродно: ГрГУ, 2003. – 194 с.
24. Ли, Н. Г. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли. — Москва : Эксмо, 2003. — 478 с.
25. Матвеева, Н. В. Технология выполнения графического пейзажа / Н. В. Матвеева, К. С. Серебренникова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 19 (466). — С. 488-492. — URL: <https://moluch.ru/archive/466/102376/> (дата обращения: 05.05.2023).

26. Мишина, Н. В. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=14397> (дата обращения: 25.04.23).
27. Неменский, Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — Москва: Просвещение, 1987. — 253 с.
28. Никулина, О. Р. Природа глазами художника / О. Р. Никулина. — Москва : Сов.художник, 1982. — 175 с.
29. Полуянов, Ю. А. Воображение и способности / Ю. А. Полуянов. — Москва: Знание, 1982. — 96 с.
30. Ромашина, Н.А. Графический этюд в творчестве русских художников конца XIX – начала XX вв / Н.А. Ромашина // cyberleninka.ru: сайт.- URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/graficheskiy-etyud-v-tvorchestve-russkih-hudozhnikov-kontsa-xix-nachala-xx-vv/viewer> (дата обращения: 04.05.2023).- Текст: электронный.
31. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. — Москва : Просвещение, 1995. — 125 с.
32. Ростовцев, Н. Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием / Н. Н.Ростовцев. - М.: Просвещение, 1987. – 175 с.
33. Сенин, В. П. Школа рисунка карандашом / В. П. Сенин, О. В. Коваль. — Москва: ООО «Книжный клуб», 2007. — 110 с.
34. Сидоров, А. А. Русская графика начала XX века/А.А. Сидоров. – М.: Просвещение, 1969. – 175с.
35. Сидоров, А. А. Гравёр Иван Николаевич Павлов: (К 35-летнему юбилею). – СПб.: Творчество, 1921. – 27с.
36. Грушевицкая, Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре / Т. Г. Грушевицкая. — Москва: Азбука-Классика, 2001. — 402 с.
37. Смирнов, Г. Б. Рисунок и живопись пейзажа / Г. Б. Смирнов. — Москва, Ленинград: Просвещение, 2065. — 55 с.

38. Смит, С. Рисунок : Полный курс / Смит, Стен. — Обнинск : Астрель , 2002. — 159 с.
39. Сокольников, Н. М. Иван Павлов/ Сокольникова, М. Н. — Москва: ГИЗ изобразительных искусств, 1937. — 106с.
40. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Сокольникова, М. Н. — Москва : Академия, 2008. — 364 с.
41. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. — 4. — Обнинск: Титул, 1996. — 95 с.
42. Станкевич, В.Н. Пейзаж. Картина и действительность/В.Н. Станкевич.- М.: Просвещение, 1973. – 146с.
43. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. — Москва : Акад. художеств СССР, 1961. — 224 с., 1961. — 224 с.
44. Фаворский, В. А. Реализм в детском рисунке / В. А. Фаворский. — 2. — Москва: , 1986. — 238 с.
45. Фёдорова, В. И. В. В. Матэ и его ученики/В.И. Федорова — СПб.: Ленинград, 1982. – 125с.
46. Художественные выставки и объединения // Серебряного века силуэт. М., 2011-2014. Режим доступа: <http://silverage.ru/category/художественные-выставки-и-объединения/> (дата обращения 04.05.2023).- Текст электронный.
47. Энгр, О. Д. Об искусстве / Энгр, О. Д. Жан. — : Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. — 171 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

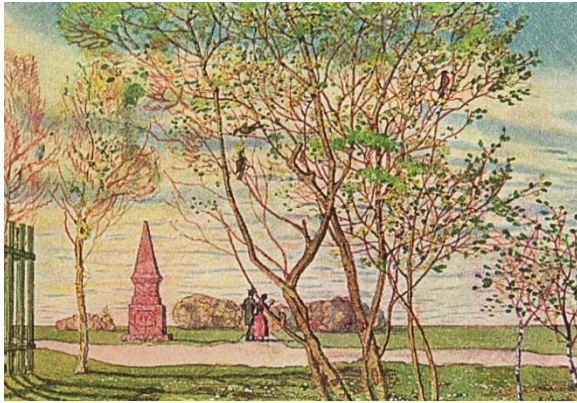

Рисунок 1 – К.А. Сомов Весна, открытое письмо

Рисунок 2 – В.Д. Фалилеев Линогравюра

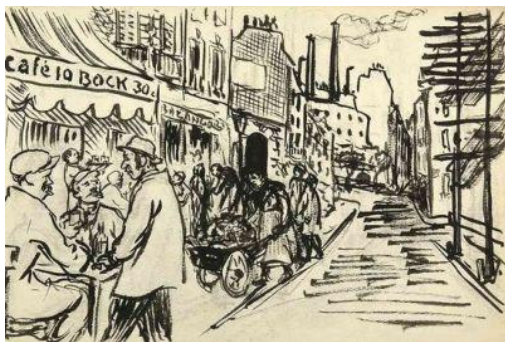

Рисунок 3 – Е.С. Кругликова, Улица

Рисунок 4 - Н.С. Гончаровой «Мистические образы войны» 1914 г.

Рисунок 5 - И.И. Нивинский Кавказские каприччо

Рисунок 6 - В.А. Фаворский, Гравюры

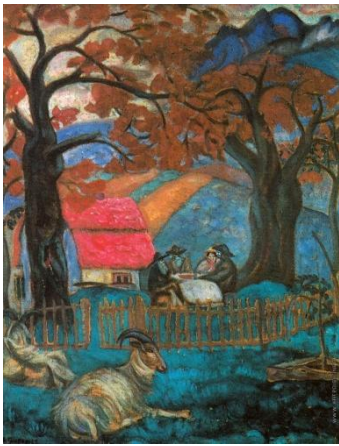

Рисунок 7 Б.Д. Григорьева

Рисунок 8 – Тырсы, Анна Ахматова 1927г.

Рисунок 9- А.Е.Яковлев,
Портрет Марьяна Ладре,

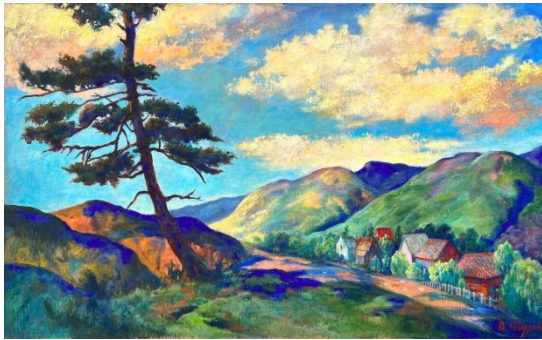

Рисунок 10 - В.И. Шухаева селение в горах 1959г.

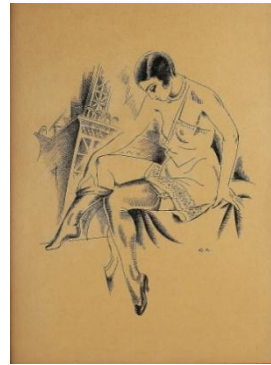

Рисунок 11- Парижанка

Рисунок 12- А.Е. Яковлев,
Корида 1927г.

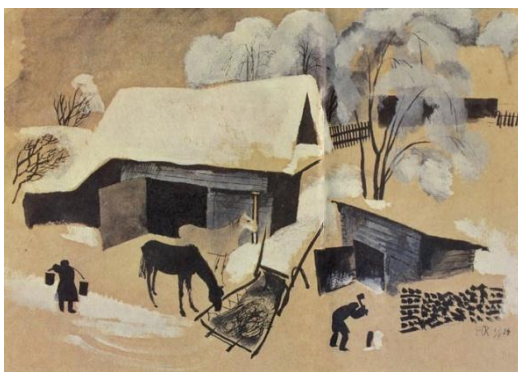

Рисунок 13- Куприянов Н.Н.,
Зима в Селище. 1924.

Рисунок 14- Нэп
К.И. Рудакова

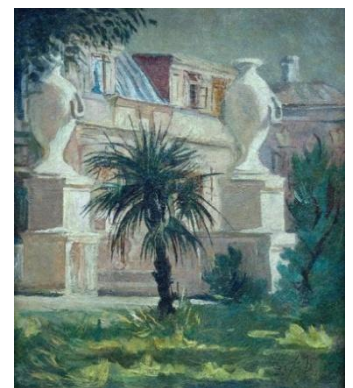

Рисунок 15- В.И. Шухаев,
«На юге Франции». 1929 г.

Рисунок 16- А. Софронова ,
«В переулках Арбата» 1932

Рисунок 17-Иллюстрация к
роману Ги де Мопассана
"Милый друг" 1930г.

Рисунок 18- В.В. Лебедева
"Прачки", 1920—1925г.

Рисунок 19- В.А. Фаворского, и в его
гравюрах 1918—1922

Рисунок 20- В.М. Конашевича
(Иллюстрации к детским
книгам)

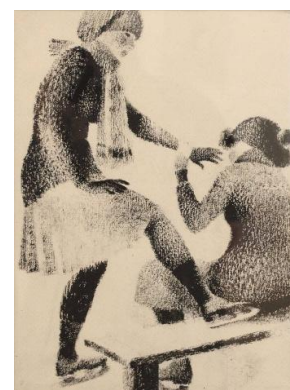

Рисунок 21-
В.В. Лебедева

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 – А.П. Остроумова Лебедева
Ростральная колонна и Биржа.1908.

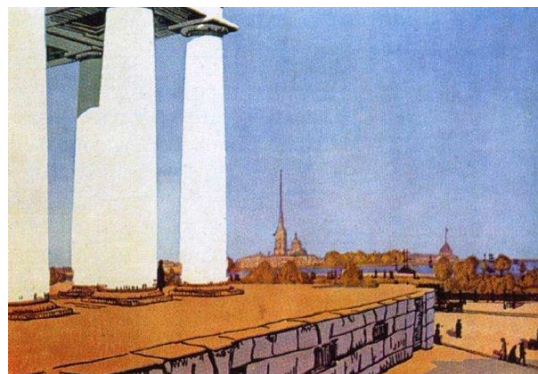

Рисунок 2 - А.П. Остроумова-Лебедева,
Вид Невы сквозь колонны Биржи.

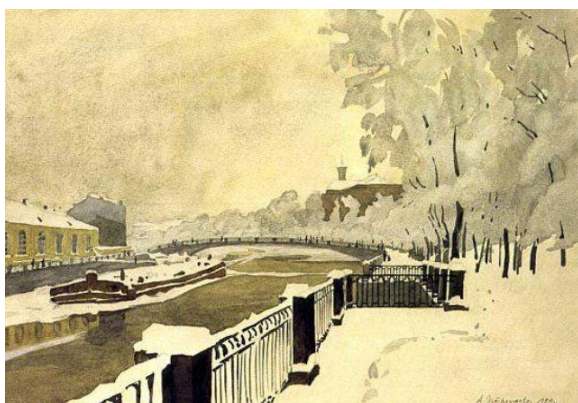

Рисунок 3 – А.П. Остроумова – Лебедева,
Летний сад в инее,1929г

Рисунок 4 - А.П. Остроумова-Лебедева,
Линогравюра

Рисунок 5– М.В. Добужинский
Канал Хаарлем

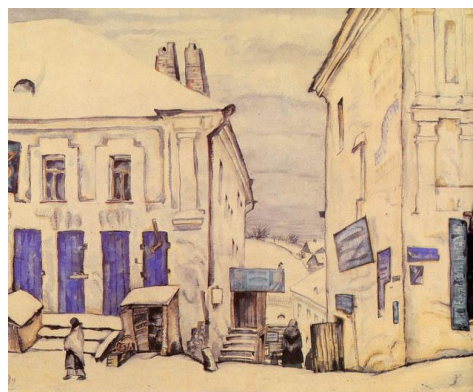

Рисунок 6 – М.В. Добужинский
Кауснас. Жалыкальнис зимой

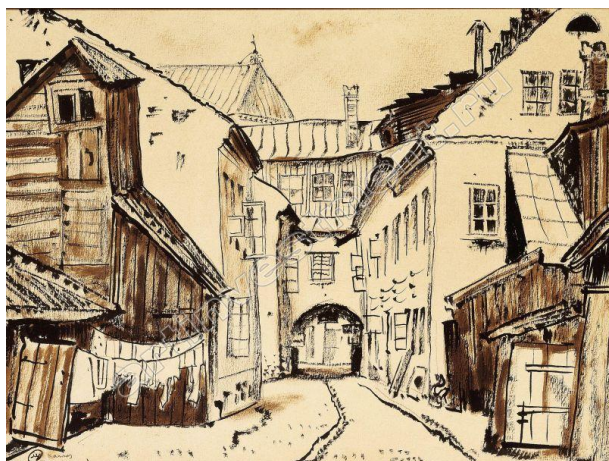

Рисунок 7 – М.В. Добужинский
Дворик в Санкт-Петербурге

Рисунок 8– М.В. Добужинский
Гримасы города, 1908г

Рисунок 9 - И.П. Павлов
Ворота Английского клуба

Рисунок 10 - И.П. Павлов , Старая Москва.
Старопименовский переулок 1947г.

Рисунок 11 – И.П. Павлов,
Гравюра с видом старой Москвы

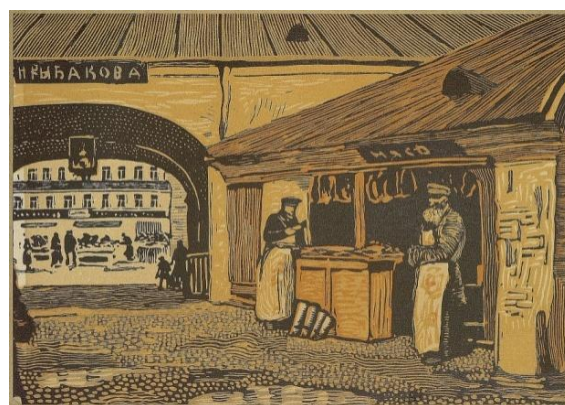

Рисунок 12 – И.П. Павлов,
Двор Смоленского рынка, 1919 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1-Эскиз

Рисунок 5- Эскиз

Рисунок 2- Эскиз

Рисунок 6- Эскиз

Рисунок 3-Эскиз

Рисунок 7- Эскиз

Рисунок 4-Эскиз

Рисунок 8- Эскиз

Рисунок 9- Эскиз

Рисунок 10- Эскиз

Рисунок 11- Эскиз

Рисунок 12- Эскиз

Рисунок 13- Эскиз

Рисунок 14- Эскиз

Рисунок 15 - Дом на улице Родины

Рисунок 16- Зарисовка дома

Рисунок 17 – Дом в поселке Шлюзовой

Рисунок 18 – Зарисовка дома в поселке Шлюзовой

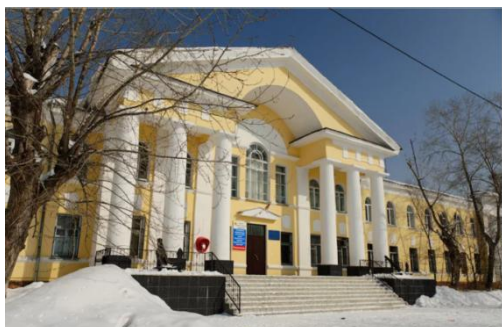

Рисунок 19 – Фасад здания поликлиники
на ул. Носова

Рисунок 20 – Зарисовка фасада здания
поликлиники на ул. Носова

Рисунок 21 – Зарисовка внутреннего двора
двухэтажного жилого дома в центральном районе
г.Тольятти

Рисунок 22 – Зарисовка двухэтажного жилого
дома, окруженный деревьями и небольшими
хозяйственными постройками, домами

Рисунок 23 -Этап работы №1

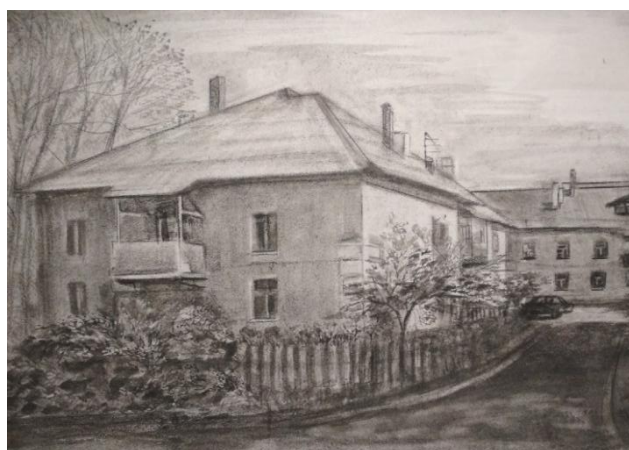

Рисунок 24- Этап работы № 2

Рисунок 25- Этап работы №3

Рисунок 26- «Дом на улице Родины»

Рисунок 27- «Микрорайон Шлюзовой»

Рисунок 28 - «Поликлиника на ул. Носова»

Рисунок 29 -«Дворик»

Рисунок 30- «Солнечная улица»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рисунок 1- Детский рисунок по теме Витраж

Рисунок 2 - Детский рисунок по теме Витраж

Рисунок 3- Детский рисунок по теме Витраж

Рисунок 4 – Зарисовка дома

Рисунок 5- рисунок по теме «Городской пейзаж»

Рисунок 6- Детский рисунок по теме «Городской пейзаж»

Рисунок 7- Детский рисунок по теме Зимний городской пейзаж

Рисунок 8 - Детский рисунок по теме Зимний городской пейзаж

Рисунок 9 - Детский рисунок по теме Зимний городской пейзаж

Рисунок 10- Рисунок по теме «Граттаж»

Рисунок 11- Рисунок по теме «Граттаж»

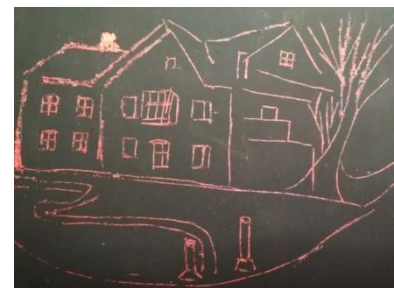

Рисунок 12- Рисунок по теме «Граттаж»

Рисунок 13- Учащиеся рисуют в технике граттаж

Рисунок 14- Этап подготовки бумаги для техники «гаттаж»

Рисунок 15- Рисование мягкими материалами

Рисунок 16- Урок на тему "Витраж"

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

План-конспект урока по изобразительному искусству № 1

Тема: «Графика. Городской пейзаж в технике витраж»

Тип урока: комбинированный (изучение и первичное закрепление знаний в технике витраж).

Вид урока: Тематическое рисование, декоративное рисование.

Цель урока: Выполнить декоративный пейзаж в технике витраж, передать состояние природы, ознакомить с графическими материалами (пастель, фломастер, карандаш, уголь).

Задачи:

обучающие:

- изучить понятия – «графика», «пейзаж», «выразительные средства графики», «графические материалы», «витраж» и др.

- изучить виды графики и жанры произведений

- познакомить учащихся с искусством витража;

развивающие:

- изучить жанр пейзаж и его разновидности;

- развитие творческий интерес, познавательную активность;

- развивать зрительную память, пространственное воображение, навыки работы с художественными материалами;

воспитывающие:

- воспитывать творческую и познавательную активность;

- воспитывать нравственное отношение к миру и искусству;

- воспитывать усидчивость, точность, аккуратность.

Материалы:

Для учеников: обычный картон формата А4, акварельная бумага, масляная пастель или восковые мелки, простой карандаш, черный фломастер,

цветная пастель, цветные фломастеры, черный фломастер.

Для учителя: план - конспект урока, журнал, наглядные пособия, репродукции графических пейзажей в технике витраж, работы художников и учащихся, презентация про технику витраж.

План урока:

1. Организационный момент (1 мин.)
2. Актуализация знаний (1 мин)
3. Изложение нового материала (20 мин)
4. Практическая работа (34 мин)
5. Рефлексия (2 мин)
6. Просмотр работ (2 мин)

Ход урока

1. Организационный момент

Приветствие.

Знакомство с детьми. Подготовка рабочего места.

2. Актуализация знаний

Учитель:

-Здравствуйте ребята! Меня зовут Анна Васильевна. (Дети в ответ здороваются). Сегодня вы будете выполнять композицию городского пейзажа в технике витраж графическими материалами.

Знаете ли вы что такое городской пейзаж, графика, графические материалы, витраж? Попробуем ответить на эти вопросы. Обратите внимание на экран.

Урок начинается с показа работ пейзажей в технике витраж (презентация). Показ цветных картин городского пейзажа, выполненного в технике витраж.

Ребята ответьте, пожалуйста, на вопросы:

3. Изложение нового материала

Графика – это один из видов изобразительного искусства. Термин произошел от греческого слова *grapho*, которое можно перевести как «пишу»

или «рисую». К графике относятся рисунки, книжные иллюстрации, плакаты, чертежи. Художники используют для работы разные материалы: карандаши, уголь, мел, тушь и многие другие. Но не следует сводить графику к каллиграфии, это лишь один из её видов.

Главные выразительные средства графики — это линия, пятно и штриховка, цвет же в графике второстепенен. Обычно мастера рисуют на бумаге, но иногда и на других материалах, например на картоне, шелке или пергаменте. Часто рисунки тиражируют с помощью разных приспособлений, и такую графику называют печатной.

Линия-это след от движения точки на плоскости. Выделяют по типу следующие линии: изобразительную, каллиграфическую и геометрическую. По начертанию линии подразделяются на прямые, волнистые и комбинированные.

Штрих – это короткие линии частотой воспроизведения. Назначение штриха в формировании пятна и фактуры. При взаимодействии штриха и линии происходит передача формы и пространства.

Точка - при помощи точки можно передать фактуру земли песка, а также объем.

Пятно - Это равномерно или неравномерно закрашенный участок изображения, обладающий границей.

Графические материалы – это карандаш, уголь, сангина, пастель, фломастер, линер, акварель.

Сегодня вы будете работать пастелью и черным фломастером.

При помощи графических материалов можно нарисовать: пейзажи, натюрморты, портреты.

Пейзажи делятся на виды: (показ презентации)

Городской пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются городские улицы и здания.

Пейзажи могут быть реалистичные и декоративные, также пейзажи бывают по тематике исполнения. Сегодня вы нарисуете декоративный пейзаж при помощи техники витраж.

Учитель: Что такое витраж? (ответ учеников)

Ребята, сегодня мы с вами поговорим об одном из монументальных искусств, витраж. Работа, имеющая большие размеры и предназначенная для украшения зданий, то это произведение монументального искусства. К ним относятся: мозаика и витраж.

Витраж - это (от франц. vitrage - стекло) - орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого материала, пропускающего свет. Существует несколько типов витражей в зависимости от техники его изготовления. Витраж выглядит как стеклянная мозаика. Куски цветных стекол крепятся в металлических переплетах специальной сквозной рамы – каркаса, или так называемой арматуры, а иногда скрепляются цементом. Именно в витражах удивительным образом соединились цвет и черная контурная линия, превратившись в декоративный узор.

Учитель: Где вы встречали витражи?

Ответы учащихся: о своих встречах с витражным искусством.

(Приводят примеры зданий своего города, где можно увидеть витражи).

Предполагаемые ответы: (Краеведческий музей, кафе, церковь).

4. Практическая работа

Задание классу: Выполнить изображение городского пейзажа, используя технику витраж при помощи графических материалов (цветная пастель, черный фломастер).

Учитель показывает примеры работ, и частично иллюстрирует процесс на доске.

В первую очередь необходимо выполнить эскиз декоративной композиции карандашом. Это может быть изображение несложных пейзажей. Работая над эскизом нужно помнить, что все контуры – линии изображения должны соприкасаться друг с другом и конечно с самой рамкой.

Рисунок следует раздробить на выразительные части, в которые впоследствии вы закрасите разноцветной пастелью, можно использовать цветные фломастеры.

Следующий важный этап работы, когда вы закрасили участки разными цветами, тем самым симитировали цветные стекла в рисунке, наступил момент придать рисунку четкости. Для этого все контуры нужно обвести черным фломастером или черным мелком.

5. Рефлексия

Учитель: подведём итог урока. Что такое графика? Чем она отличается от других видов искусств? При помощи, каких графических средств можно нарисовать пейзаж?

Что такое витраж? Где можно встретить витражные композиции?

Ответы учеников.

6. Просмотр работ и домашнее задание.

Рисунок 1- Чиненкова Настя- 10 лет

Рисунок 2- Ларионова Мария – 13 лет

Рисунок 3- Салтыкова Лиза 7 лет

Рисунок 4- Горбулинская Настя-10 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

План-конспект урока по изобразительному искусству №2

Вид урока: Декоративное рисование

Тема: «Граттаж. Городской пейзаж»

Тип урока: изучение нового материала

Цель урока: Выполнить пейзаж в технике граттаж, передать состояние природы, ознакомить с графическими материалами.

Задачи:

обучающие:

- изучить понятия – «графика», «пейзаж», «граттаж», «гравюра» и др.
- изучить жанр пейзаж и его разновидности;
- изучить виды графики и жанры произведений;

развивающие:

- развитие творческих способностей и навыков в работе;
- развивать зрительную память, пространственное воображение, навыки

композиции;

воспитывающие:

- развивать художественное восприятие образа природы;
- научить овладению техникой штриха;
- воспитывать усидчивость, точность, аккуратность.

Материалы:

Для учеников: обычный картон формата А5, акварельная бумага, восковые мелки или свеча, простой карандаш, черная гуашь или тушь, широкая кисть, деревянная зубочистка, старый стержень, газета или бумага.

Для учителя: план, - конспект урока, журнал, наглядные пособия, репродукции графических пейзажей, работы художников и учащихся, выполненные в технике граттаж, кисть, иллюстрированный материал в виде серии графических работ на тему : «Городские мотивы», компьютер, экран

телевизора для показа презентации и наглядных пособий.

План урока:

1. Организационный момент (1 мин.)
2. Актуализация знаний (1 мин)
3. Изложение нового материала (20 мин)
4. Практическая работа (34 мин)
5. Рефлексия (2 мин)
6. Просмотр работ (2 мин)

Ход урока

1. Организационный момент

Приветствие. Знакомство с детьми. Подготовка рабочего места.

Учитель:

-Здравствуйте ребята! Меня зовут Анна Васильевна (Дети в ответ здороваются). Сегодня мы будем работать гуашью в технике граттаж. Урок начинается с показа работ в этой технике (презентация).

2. Актуализация знаний

Ребята ответьте, пожалуйста, на вопросы:

Как называется жанр в изобразительном искусстве, когда изображается окружающая местность?

Что такое графика?

Где в жизни вы встречаетесь с графическими изображениями?

Каковы основные выразительные средства в графике, которыми пользуются все художники?

Какие графические материалы вы знаете?

3. Изложение нового материала

Учитель: Сегодня мы с вами познакомимся с жанром изобразительного искусства – «пейзаж», узнаем историю его развития, а так же с разновидностью этого жанра – графический пейзаж. Сегодня на уроке вы нарисуете пейзаж в технике граттаж. Работа, выполненная в технике «граттаж» относится к виду искусству, как графика.

Графические изображения появились очень давно(показ презентации)

Искусство пейзажа – древнейший вид изобразительного искусства, насчитывающий несколько тысячелетий. Первые пейзажные зарисовки выцарапаны на стенах пещер, в Древнем Египте на стенах усыпальниц и дворцов. Первые пейзажные наброски применялись сугубо в утилитарном значении, они выполняли религиозно-магическую функцию.

В зависимости от вида изображения пейзажи делятся на: природный, городской, сельский, архитектурный, индустриальный, лирический, усадебный,

Учитель: что же будем рисовать? (ответ учеников).

Пейзаж - картина, изображающая природу, окружающую нас.

Учитель: Какие бывают пейзажи? (ответ учеников)

Правильно. Пейзажи делятся на несколько видов:

Природный пейзаж – это изображение природного ландшафта лесов, полей, рек, явлений природы в разные времена года. Природные пейзажи в свою очередь имеют подвиды по изображаемым ландшафтам – горный, лесной, степной, морской пейзажи.

Морской пейзаж (марина) - морские картины в виде самостоятельного направления в пейзаже появились в Нидерландах в XVII веке. Море прекрасно в любую погоду и в бурю, и в штиль.

Сельский пейзаж – изображение деревень и сел, крестьянской жизни. Именно в этих пейзажах художники воспевают единение с природой, гармоничное сосуществование человека и окружающего мира, простой и понятный сельский быт, любовь к родному краю.

Городской пейзаж – изображение города, улиц и кварталов населенных жителями и транспортом.

Архитектурный пейзаж – изображения зданий и сооружений: каменные мосты, башни и крепости, храмы и маяки.

Усадебный пейзаж – парковые изображения природы: дорожки и скамьи, романтические фонари, изящные статуи и фрагменты архитектуры.

Индустриальный пейзаж – изображения промышленных объектов, производств и городского строительства.

Лирический пейзаж – произведение, вызывающее определенные эмоции и настроения (пейзаж состояния – туман, безмятежная тишина и т.д.).

Сегодня на уроке мы уделим внимание городскому пейзажу и выполним его в технике граттаж. Техника «граттаж» относится к подвиду графики.

Учитель: Что такое графика? (ответ детей)

Графика - вид изобразительного искусства, который включает рисунок, и печатные художественные изображения (гравюра, офорт).

Язык графики и главные выразительные средства - это линия, штрих, контур, пятно, тон, белый фон бумаги.

Учитель: Какие виды графики вы знаете? (ответ детей)

Графические изображения делятся в зависимости от техники исполнения и используемых материалов. Таким образом, в зависимости от назначения графика подразделяется на виды: (презентация).

- 1) станковую или листовую (станковый рисунок, эстамп, лубок);
- 2) книжную и журнальную – газетную
- 3) прикладную (марки, этикетки, афиши и др.);
- 4) гравюры (ксилография, литография, литография, офорт, сухая игла, гравюра на картоне и др. [5, с. 15];

При помощи графической техники «граттаж» сегодня будем рисовать городской пейзаж.

«Граттаж»- это разновидность графики. «Граттаж» в переводе с французского «grattage» обозначает скрести, царапать. Такой способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом на бумаге или картоне залитых тушью.

Зрительный ряд:• Работы учащихся в техники «граттаж» (презентация)

4. Практическая работа

Для практического задания учащимся предлагается выполнить работу формата А5. Учитель показывает презентацию этапов работы в технике

граттаж.

Этапы работы:

- застелить стол газетой, и подготовить материалы;
- подготовка бумаги формат А5;
- основа рисунка (нарисовать карандашом эскиз);
- закрашивание бумаги восковыми мелками;
- закрашивание бумаги тушью или черной гуашью, затем когда краска высохнет;
- процарапывание рисунка с предварительного эскиза.

На подготовленных листах ученики рисуют городской пейзаж, деревья.

Таким образом, на уроке (за одно занятие) ученики смогли грамотно освоить технику «граттаж».

5. Рефлексия

- С какой новой техникой вы познакомились?
- Какими необычными инструментами вы пользовались в этой технике?
- Какие выразительные средства вы применяли в этой технике?

6. Просмотр работ

- Экспресс выставка (работы вывешиваются на доску)
- Оценивание работ
- Уборка рабочих мест

Спасибо за урок!

Рисунок 1 - Сидельникова Мария -14 лет

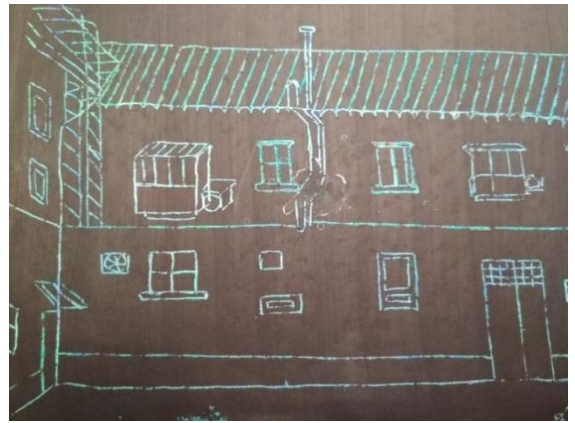

Рисунок 2- Тюркин Максим -12 лет

Рисунок 3- Шапкина Лера -12 лет

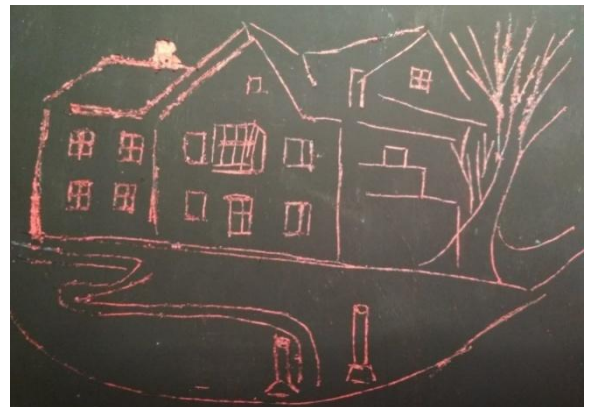

Рисунок 4 -Яньшина Настя -13 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

План - конспект по изобразительному искусству №3

Тип занятия: тематическое рисование;

Дата: 10.02.23

Класс: 5 А

Тема: «Зимний городской пейзаж»

Цель: нарисовать зимний пейзаж по мотивам картин художника М.В. Добужинского.

Задачи:

- дать понятие термина «воздушная перспектива», познакомить учащихся с правилами компоновки рисунка на формате; учить размещать композицию на формате так, чтобы он выглядел выразительно, правильно выбирать формат листа; развивать пространственные представления; воспитывать интерес к предмету;
- познакомить учащихся с отечественным художником М.В. Добужинским;
- Ознакомить с новыми возможностями художественных техник, рисование по представлению.
- Развить у учеников художественную речь, способствовать развитию самостоятельности, развитие фантастических способностей и умение работать в проблемной ситуации, развитие зрительной памяти

Оборудование:

Для учителя: smart-доска, план-конспект, образцы работ, выполненными художником М.В. Добужинским

Для детей: соус, можно использовать черную акварель, баночки с водой, канцелярский нож, ластик, карандаш, бумага А-3, для мелких деталей первого плана нужно: уголь, черная пастель.

Задание на урок: Выполнить на формате А3 работу в черно-белой гамме соусом способом по « по сырому».

План урока:

1. Организационный момент- 5 мин.
2. Вступительная беседа- 25 мин.
3. Самостоятельная работа- 10 мин.
4. Подведение итогов- 5 мин

Ход урока

1. **Организационный момент:** Здравствуйте, дети. Вы готовы к уроку? (Ответы детей). Тогда, садитесь.

2. **Вступительная беседа,** объяснение материала: Дети, сегодня я вам познакомлю с русским художником художником, мастером городского пейзажа, участником творческого объединения «Мир искусства», художественным критиком, мемуаристом М.В. Добужинским.

М.В. Добужинский родился 14 ноября 1875 в Новгороде в семье военного. Его отец служил в Петербурге и в чине генерал-майора вышел в отставку. После рождения Мстислава родители развелись и мама будущего художника (певица, либералка) оставила семью и уехала. Мстислав остался с отцом. По стилю М.В. Добужинский был близок к символистам. Работал в области станковой и книжной графики (оформлял журналы «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон»). Посмотрите на его работы зимних городских улочек, которые пропитаны горем, трагизмом и тоской. Петербург стал главным героем большинства его лучших произведений. В картинах можно наблюдать не парадность Петербурга, а душевность и строгость, мрачность. Как вы думаете, какими красками пользовался художник? (Ответы детей: акварель, уголь, сангина).- Правильно. Картины были нарисованы в камерном стиле. Ребят, а вы знаете, что такое воздушная перспектива? (Ответы детей: да, знаем! Воздушная перспектива - это чем дальше от нас предмет, тем расплывчато мы его видим. И наоборот, чем ближе к нам предмет, тем насыщеннее и разборчиво видим детали на предметах. Какие молодцы, ребята,

вы все правильно сказали!

Чтобы нарисовать зиму нам понадобится бумага, уголь, вода, акварель, чтобы повторить манеру рисования художника.

Ребята, обратите внимание, что на слайдах показаны работы этого художника. Давайте приступим к выполнению зимнего пейзажа! Ваша задача придумать свою композицию двора, и написать картину в манере художника М.В. Добужинского.

Выполнение работы:

На формате А4 простым карандашом нужно наметить свою зимнюю композицию. Сегодня мы с вами сделаем эскизы карандашом, а на следующем уроке продолжим рисовать уже мягкими графическими материалами.

Итак, для начала нужно подготовить карандашный эскиз, легкими линиями намечаем композицию на листе бумаги, в линейной перспективе строим будущие здания и деревья. Кто справился с заданием, после проверки преподавателем переходим ко второму этапу.

Когда был выбран удачный эскиз, можно пробовать рисовать соусом. Для этого нужно мелок соуса раскрошить канцелярским ножом в емкости и добавить немного воды. Пыль от соуса размешать с водой при помощи кисточки до необходимой структуры. На бумажной палитре проверить, необходимый тон набран или нет, а затем лишь пробовать на листе будущей картины. Большими мазками набрать на картине основные массы, разделить тени и полутона, выделить свет, оставив, таким образом, не закрашенные участки бумаги. Соусом сделать размывку и разделить на тоновые отношения, где свет и тень. После высыхания композиции подправить неточности ластиком и угольным карандашом, ориентируясь на натуру или фотографию.

Подведение итогов:

Сделав эскиз, разобравшись с воздушной перспективой, на следующем уроке продолжим рисовать в акварельной технике углем, на переднем плане проработаем детали растения, деревья и т.д., тем самым детализируя работы. Дети, вы сегодня справились с заданием на отлично! Всем большое спасибо!

Рисунок 1 - Поморцева Света -8 лет

Рисунок 2- Тюркин Максим- 12 лет

Рисунок 3- Шапкина Лера -12 лет

Рисунок 4 -Яньшина Настя -13 лет