

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Воспоминание о доме»

Сельский мотив, взятый, как образ-воспоминание о моей Родине.

Красноярск, 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

Допущен к защите _____

Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Воспоминание о доме»

Сельский мотив, взятый, как образ-воспоминание о моей Родине

1. Живописная картина «Воспоминание о доме»

2. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)

Дипломник: Корольчук В.В. ст. гр. АФ14-31

Руководитель: доцент Хвастунов А.В.

Красноярск, 2018

Содержание

Введение

Концепция темы «Воспоминание о доме»

Раздел 1. Пейзаж

- 1.1 Пейзаж как жанр изобразительного искусства
- 1.2 Барбизонская художественная школа
- 1.3 Крымов Николай Петрович
- 1.4 Сидоров Валентин Михайлович.

Раздел 2. Живописная картина «Воспоминание о доме». От замысла к воплощению

- 2.2. Дневник. Поэтапное выполнение живописной картины в соответствии с замыслом

Раздел 3. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)

- 3.1.Методическая мотивация учебного задания
- 3.2.Структура учебного задания
- 3.3.Анализ и оценка результата учебного задания
- 3.4. Представление детских работ учебного задания

Заключение

Библиографический список

Введение

У каждого человека есть своя Родина. У одних – это большой город, у других – маленькая деревенька, но все люди любят её одинаково. Для меня малая Родина - это село, оно всегда ассоциируется у меня с чем-то тёплым, мягким, уютным, непосредственным и искренним. Место, где природа соединяется с человеком и помогает ему, место, где всегда хочется дышать полной грудью. Все мы когда-то были в деревне: кто проездом, кто в гостях, а для кого-то это - дом. У многих из нас в деревне живут бабушки и дедушки, дядя и тётки, мамы и папы. Почему-то именно в деревне мы как будто возвращаемся в детство, в то беззаботное время, когда все проблемы были далеки. Поэтому я решила показать в своей дипломной работе воспоминания о моем доме, о моем селе. Вновь мыслями оказаться в родных краях.

В детстве я часто наблюдала такой мотив - когда летом, недалеко от деревни, пастух гонит стадо коров. Солнце нагревает листву, прохладные тени растягиваются по лугу, давая долгожданную прохладу после жаркого дня. Близится вечер. Пастух подгоняет коров, лениво жующих траву. Я наблюдаю эту картину, и именно она связывает меня со счастьем моей юности, и наполняет сердце любовью к малой Родине.

В работе я использовала классическую композицию. Пыталась передать эту теплую, спокойную атмосферу. Динамика присутствует, но в небольшом количестве диагоналей - положении коров, теней от деревьев. Я пыталась построить уравновешенную композицию, пространство замкнуть и сделать самодостаточным, чтобы внутри картины, взгляд постоянно возвращался к сюжету и к пастуху, как к композиционному центру.

Во время выполнения работы, я опиралась на творчество и вдохновлялась работами наших отечественных художников, таких как - Крымов Н.П., Сидоров В.М., Ключев А.А., а так же зарубежных художников – Камиль Коро, Барбизонская школа: Ш.Добиньи, Ж.Дюпре, Т.Руссо.

В рамках педагогической практики, в разработке уроков для школьников, я выбрала тему «Родной город», так как, большинство учеников - это городские жители, и малая родина для них, это город. В ходе практики, дети выполняли пейзажный рисунок городского пространства своей малой Родины, знакомились с пейзажем, его видами, с произведениями великих пейзажистов. Дети получили навыки рисования деревьев, изучили живописные техники (по-сырому, мазок, лессировка), способы выделения композиционного центра, основы линейной и воздушной перспективы. Итогом работы стал пейзажный мотив «Родной город».

Концепция темы «Воспоминание о доме»

У всех у нас есть малая Родина, для меня - это родное село, оно всегда ассоциируется у меня с чем-то тёплым, мягким, уютным, непосредственным и искренним. Место, где природа соединяется с человеком и помогает ему, место, где всегда хочется дышать полной грудью. Все мы когда-то были в деревне: кто проездом, кто в гостях, а для кого-то это - дом. У многих из нас в деревне живут бабушки и дедушки, дядя и тётки, мамы и папы. Почему-то именно в деревне мы как будто возвращаемся в детство, в то беззаботное время, когда все проблемы были далеки. Поэтому я решила показать в своей дипломной работе воспоминания о моем доме, о моем селе. Вновь мыслями оказаться в родных краях.

Я решила изобразить просторы своей Родины, вечерний пейзажный мотив с коровами и пастухом, которые идут в поле недалеко от села, возвращаются домой с пастбища. Этот яркий, теплый, солнечный вечер передаёт атмосферу уюта и спокойствия, той непередаваемой атмосферы. Именно этот мотив возвращает меня в детство и связан у меня со счастьем моей юности, наполняет сердце любовью к малой Родине.

В работе я использовала классическую композицию. Взяла большую часть земли, относительно неба. Изображая деревья, использовала эффект кулис. Все внимание перенесла на второй план, на пастуха, который является композиционным центром. Пыталась передать эту теплую, спокойную атмосферу, пространственную среду. Вдали виднеется деревня, на небе небольшие облака. Динамика присутствует в работе, но в небольшом количестве диагоналей - положении коров, теней от деревьев. Я пыталась построить уравновешенную композицию, пространство замкнуть и сделать самодостаточным, чтобы внутри картины, взгляд постоянно возвращался к сюжету и к пастуху, как к композиционному центру.

Для выполнения дипломной работы, мною была выбрана живописная картина, в технике многослойная живопись, маслом на холсте. Масло передает все тончайшие оттенки, которые показывают настроение картины и сюжета. Во время выполнения работы, я опиралась на творчество и вдохновлялась работами наших отечественных художников, таких как - Крымов Н.П., Сидоров В.М., Клюев А.А., а так же зарубежных художников – Камиль Коро, Барбизонская школа: Ш.Добиньи, Ж.Дюпре, Т.Руссо.

Раздел 1. Пейзаж

1.1 Пейзаж как жанр изобразительного искусства

1.2 Барбизонская художественная школа

1.3 Крымов Николай Петрович

1.4 Сидоров Валентин Михайлович.

1.1. Пейзаж как жанр изобразительного искусства.

Пейзаж - (фр. paysage, от paus - местность, страна, родина) - жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта. Пейзажем называют также произведение этого жанра. Пейзаж - традиционный жанр станковой живописи и графики. Человек начал изображать природу еще в далекие времена, элементы пейзажа можно обнаружить еще в эпоху неолита, в рельефах и росписях стран Древнего Востока, особенно в искусстве Древнего Египта и Древней Греции.

В средние века пейзажными мотивами украшали храмы, дворцы, богатые дома, пейзажи нередко служили средством условных пространственных построений в иконах и больше всего в миниатюрах.

Особую линию развития получил пейзаж в искусстве Востока. Как самостоятельный жанр он появился в Китае еще в VI в. Пейзажи китайских художников, выполненные тушью на шелковых свитках, очень одухотворенны и поэтичны. Они имеют глубокий философский смысл, как бы показывают вечно обновляющуюся природу, беспредельное пространство, которое кажется таковым из-за введения в композицию обширных горных панорам, водных гладей и туманной дымки. В пейзаж включаются человеческие фигурки и символические мотивы (горная сосна, бамбук, дикая слива), олицетворяющие возвышенные духовные качества. Под влиянием китайской живописи сложился и японский пейзаж, отличающийся обостренной графичностью, выделением декоративных мотивов, более активной ролью человека в природе (К. Хокусай).

В европейском искусстве первыми обратились к изображению природы венецианские живописцы эпохи Возрождения (А. Каналетто). Как самостоятельный жанр пейзаж окончательно сформировался в XVII в. Его создали голландские живописцы. Художники обратились к изучению природы Леонардо да Винчи, позже П. Брейгель в Нидерландах разработали систему валеров, световоздушную перспективу в XVI в.. Формируются первые разновидности и направления этого жанра: лирический, героический, документальный пейзаж: П. Брейгель «Пасмурный день», П. П. Рубенс «Охота на львов» Рембрандт «Пейзаж с прудом и арочным мостом». В XIX в. творческие открытия мастеров пейзажа, насыщение его социальной проблематикой, развитие пленэра (изображение естественной природной среды) завершились достижениями импрессионизма, давшими новые возможности в живописной передаче пространственной глубины, изменчивости световоздушной среды, сложности цветовой гаммы, открывшими новые возможности в передаче изменчивой игры бликов, неуловимых состояний природы, богатства красочных оттенков.

В зависимости от характера пейзажного мотива можно выделить **сельский, городской** (в том числе городской архитектурный и veduta), **морской, индустриальный пейзаж**. Особую область составляет изображение морской стихии - марина и речной пейзаж.

Сельский пейзаж он же «деревенский» - Это направление пейзажного жанра было популярно во все времена вне зависимости от моды. Отношения между природой и результатами сознательной деятельности человечества всегда были достаточно сложными, даже конфликтными; в изобразительном искусстве это видно особенно ярко. Пейзажные зарисовки с архитектурой, забором или дымящей заводской трубой не создают настроения умиротворения: на подобном фоне вся красота природы теряется, уходит. Однако существует среда, где человеческая деятельность и природа находятся в гармонии или же, напротив, природа играет главенствующую роль - это сельская местность, где архитектурные сооружения как бы дополняют деревенские мотивы. Художников в сельском пейзаже привлекает умиротворенность, своеобразная поэзия сельского быта, гармония с природой. Дом у реки, скалы, зелень лугов, проселочная дорога давали толчок вдохновению художников всех времен и стран.

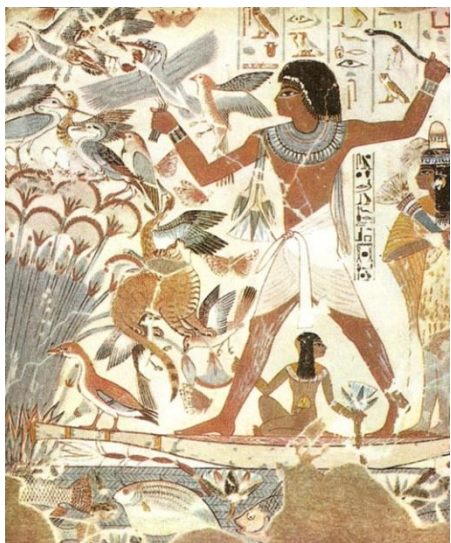
Городской пейзаж стал результатом нескольких столетий развития пейзажной живописи. В 15 веке получили распространение архитектурные пейзажи, на которых изображались виды на город с высоты птичьего полета. На этих интересных полотнах зачастую сливались древность и современность, присутствовали элементы фантастики.

Архитектурный пейзаж - разновидность пейзажа, один из видов перспективной живописи, изображение реальной или воображаемой архитектуры в природной среде. Большую роль в архитектурном пейзаже играет линейная и воздушная перспектива, связывающая природу и архитектуру. В архитектурном пейзаже выделяют городские перспективные виды, называвшиеся в 18 в. ведутами (А.Каналетто, Б.Беллотто, Ф.Гварди в Венеции), виды усадеб, парковых ансамблей с постройками, пейзажи с античными или средневековыми руинами. Документально точно изображающий вид местности, города, один из истоков искусства панорамы.

Современный городской пейзаж - это не только лишь толпы людей на улицах и пробки на дороге; это еще и старые улочки, фонтан в тихом парке, солнечный свет, запутавшийся в паутине проводов. Это направление привлекало и будет привлекать, как художников, так и ценителей искусства во всем мире.

Марина (ит. marina, от лат. marinus - морской) - один из видов пейзажа, объектом изображения которого является море. Самостоятельным жанром марина оформляется в Голландии в начале 17 в.: Я.Порселлис, С. де Влигер, В.ван де Велле, С.Ф.Щедрин «Малая гавань в Сорренто». Айвазовский, как никто другой сумел показать живую, пронизанную светом, вечно подвижную водную стихию. Избавляясь от слишком резких контрастов классицистической композиции, Айвазовский со временем добивается подлинной живописной свободы. Бравурно - катастрофический «Девятый вал» является одной из наиболее узнаваемых картин этого жанра.

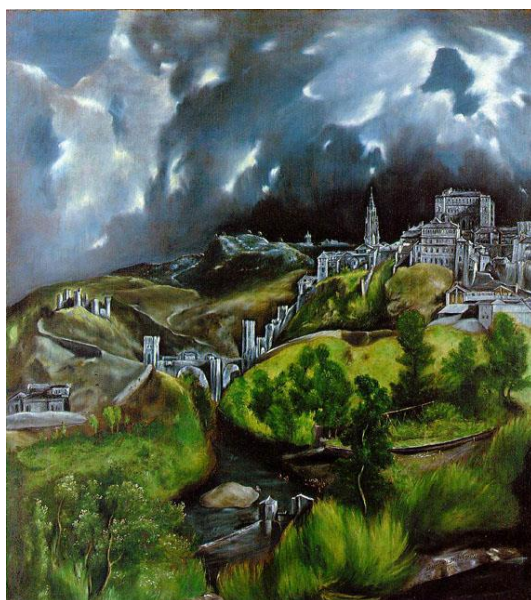
Приложение

Роспись из скальной гробницы в селении

Древнеримская роспись

Эль Греко. «Вид Толедо»

П.Брейгель. «Пасмурный день»

Камиль-Жакоб Писсарро. «Красные крыши»

Саврасов. «Распутица»

Каналетто. «Двор каменщиков»

1.2 Барбизонская художественная школа.

Барбизонская школа (фр. *École de Barbizon*) — группа французских художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и некоторые другие представители группы. Художники школы опирались на традиции, заложенные голландскими (Якоб ван Рейсдал, Ян ван Гойен, Мейндерт Хоббема) и французскими (Никола Пуссен и Клод Лоррен) пейзажистами. Непосредственными предшественниками их были П.Юэ и Бонингтон. Влияние на творчество барбизонцев оказывали также их современники, не принадлежавшие группе, — Коро, Курбе, Делакруа.

Начало девятнадцатого века во французском искусстве было отмечено борьбой классицизма и романтизма. В отношении пейзажа академики признавали его, в основном, как фон, на котором действуют мифологические персонажи. Романтики создавали приукрашенные и внешне красивые пейзажи. Барбизонцы выступали за реалистический пейзаж своей родины с обыденными мотивами с участием простых людей, занятых трудом. «Эти замечательные живописцы создали национальный реалистический пейзаж, что имело огромное значение в развитии не только французского искусства, но и других национальных школ, вставших в XIX веке на путь реализма.»^[1] Значение барбизонцев заключается в создании реалистического пейзажа и подготовке наравне с Коро появления импрессионизма. Характерным приемом барбизонской школы, предвосхитившем импрессионизм, было создание этюда на пленэре с последующим окончательным завершением работы в ателье.

Первые работы Руссо, Дюпре и Диаза были выставлены в Салоне в 1831 году, сразу после революции 1830 года, но основное внимание публики тогда привлекла картина Делакруа «Свобода на баррикадах». В 1833 году Руссо выставил в Салоне свое программное произведение «Окрестности Гранвиля» (Эрмитаж). Его высоко оценил Дюпре и с этого времени начинается их дружба, положившая начало формированию школы.

Руссо

Основателем и вдохновителем школы был Пьер-Этьен-Теодор Руссо (1812-1867). Впервые в лес Фонтенбло для писания этюдов он приехал в 1828-1829 годах. Затем два года он провел в Нормандии, где писал свои первые картины («Рынок в Нормандии», Эрмитаж). После этого он пять лет путешествовал по Франции, был и в Барбизоне и в Вандее («Каштановая аллея», 1837-1842, Лувр). Руссо порой заезжал в отдаленные места, мало привлекавшие других художников («Болото в Ландах» 1853, Лувр). Накануне революции 1848 года после неудачной попытки женитьбы на племяннице Жорж Санд Руссо по совету своего друга критика Торе поселился вместе с ним в Барбизоне в крестьянском доме. Там он создал свои главные шедевры, и там постепенно собрался кружок его друзей. В 1848 году он получил государственный заказ и в 1850 закончил картину «Выход из леса Фонтенбло. Закат» (Лувр). В 1852 написал «Дубы в Апремоне» (Лувр). В Салон Руссо не принимали тринадцать лет подряд, начиная с 1835 года, когда был отвергнут «Спуск коров с высокогорных пастбищ Юры» (Гаага). Но Всемирная выставка 1855 года приносит ему успех и золотую медаль. В Салоне 1866 года он был членом жюри, а на Всемирной выставке 1867 года он стал уже председателем жюри. Однако в 1863 году он заболел воспалением легких, а в 1867 умер в Барбизоне.

Дюпре

Наиболее близким по творческим установкам к Руссо был Жюль Дюпре (1811-1889). На его творчество повлияла поездка в Англию и знакомство с пейзажами Констебля, а также дружба с Каба. После знакомства с Руссо в его творчестве усилились реалистические тенденции, и Дюпре перестали принимать в Салон. Вместе с Руссо вплоть до 1849 года они часто работали вместе не только в Барбизоне, но и в различных местах Франции, сохраняя при этом каждый свою творческую индивидуальность. В 1849 году

Дюпре получил орден Почетного легиона, а Руссо нет, что стало причиной ссоры, положившей конец совместной работе. В 40-50-е годы Дюпре создал свои главные шедевры: «Деревенский пейзаж», «Вечер», «Ланды», «Старый дуб», «Дубы у пруда». С 1852 по 1867 годы он не посылал свои картины в Салон. Начиная с 1868 года, Дюпре каждое лето уезжал в Кайё-сюр-Мер и создавал там морские пейзажи.

Милле

Жан-Франсуа Милле (1814-1875) в противоположность остальным барбизонцам, вышел из деревенской среды, он был сыном крестьянина. В начале карьеры увлекался Микеланджело и Пуссеном, наряду с пейзажем занимался и другими жанрами. Большое влияние на него оказал Шарль-Эмиль Жак. Первую картину на «крестьянский» сюжет Милле создал в 1848 году. В 1849 он приехал вместе с Жаком в Барбизон, где подружился с Руссо и стал самым постоянным среди художников жителем Барбизона, где и умер.

Добиньи

Шарль-Франсуа Добиньи (1817-1878) начал свое творчество с поездки в Италию. Затем писал сюжетные картины. Выставленный в Салоне 1840 года «Св. Иероним» имел успех. В 40-х годах Добиньи иллюстрирует книги различных писателей Франции: Поля де Кока, Бальзака, Виктора Гюго, Эжена Сю. К реалистическому пейзажу пришел в конце 40-х годов, когда подружился с Коро. В отличие от других барбизонцев Добиньи большое внимание уделял свету, в этом он оказался ближе к импрессионистам.

Приложение

«Урожай» Добиньи

«Река Сена в Манте» Добиньи

«Вечер» Руссо

«Лесной пейзаж» Дюпре

«Пастбище» Дюпре

1.3 Крымов Николай Петрович.

Родился Николай Крымов 20 апреля 1884 года, отцом его, как уже было сказано, являлся художник, писавший в излюбленной им манере передвижников. Все свои навыки и умения отец передал сыну, привив ему любовь к искусству с малых лет.

Семья художника была небогатой, поэтому обучаясь живописной грамоте в художественном училище, студент Николай Крымов экономил на многом, краски и холсты были дороги, соответственно он экономил, использовал то, что оставалось от более зажиточных студентов. Вероятно, именно по этой причине и в дальнейших своих работах художник бережно расходовал материалы, все его картины отличаются небольшими размерами.

Даровитость художника была замечена почти сразу же после его поступления – в 1906 году одна из самых ранних работ Крымова «Крыши под снегом» была куплена Валентином Александровичем Серовым для выставки в Третьяковскую галерею. Большое влияние на творчество художника оказали работы Репина И.Е. и Васнецова В.М., именно их влияние так заметно в самых ранних произведениях Крымова.

В годы учебы с 1905 по 1910 гг. художник в своих работах склонялся к импрессионистическому изображению природы, нежные пастельные тона и легкие мазки придавали его полотнам одухотворенный и невесомый вид. В этот период творчества Николай Петрович Крымов искал свою индивидуальность и собственный стиль исполнения. К ранним работам можно отнести полотна «К весне», «Снегири» и «Солнечный день». Все эти картины имеют немного размытый характер, видна рука неискушенного в живописи мастера.

Главным достижением Николая Крымова за годы обучения стала его особая манера написания картин, сочетающая в себе передачу натуральности пейзажа и его поэтической романтичности, которая стала своеобразной визитной карточкой художника. Более поздние работы Крымова прописаны тщательнее и детальнее, манера исполнения тоже немного преобразована, картины теперь имеют более целостный и законченный вид. Яркими примерами творчества этого периода являются «Розовая зима», «Лунная ночь в лесу», «Вечер» и «Вечер», написанные между 1910 и 1920 гг. Манера написания работ этого периода имеет множество сходств с картинами Куинджи, заметна та же пластичность пейзажей, огромное внимание уделяется свету и бликам.

Свой талант художник довел до совершенства в 20 - е годы, став приверженцем русской реалистической живописи. Крымов любил и гордился своей страной и своим народом. Каждое его полотно буквально пропитано этой неподдельной любовью и нежностью. Все его работы – это созерцательный взгляд на русские пейзажи, в каждом из которых художник видит какую-то загадку и тайну. Не зря ведь Крымов так любил изображать воду, которая создавала на картине своеобразный эффект зазеркалья и потусторонности реальности. Ярким примером является его полотна «Ночной пейзаж с домом» и «Полдень».

Излюбленная тема для работ позднего Крымова – русская деревня, причем ее центром художник видел не людей, а природу. Все работы, посвященные этой теме, выполнены настолько эмоционально, что просто невозможно не воодушевиться пылкими чувствами автора к родным пейзажам! Чего только стоит картина «Деревня летом», написанная в 1921 году. Все его полотна можно охарактеризовать идиллическими и немного наивными, но они чрезмерно тонко отражают русскую душу, что не понять и не дать им положительную оценку просто нельзя.

Можно сказать, что в двадцатые годы картины автора приобретают некую конкретность, Крымов часто изображает пейзажи города Звенигород, в окрестностях которых он проживал. На 74 году жизни Весной 6 мая 1958 года Николай Крымов умер. Художник оставил великолепную коллекцию своих работ для познания и восхищения его творчеством всем последующим поколениям.

Приложение

«Летний вечер»

«Уборка сена»

«У мельницы»

1.4 Сидоров Валентин Михайлович.

Нежный, лиричный образ пейзажей России, кротость ее нрава и широта души нашли свое воплощение в творчестве Валентина Михайловича Сидорова.

Вольные просторы и камерные пейзажи, проникнутые теплотой и уютом, написаны художником с одинаковым трепетом. Годы детства, проведенные в деревне, - особенно дорогие впечатления, и позже художник искал вдохновения только у родной природы, в ее скромной красоте.

Живопись художника отличается плавностью композиционной конструкции, мягкостью цветовых отношений, сообразных настроениям его пейзажа. Сидорову близка тема изменчивости состояний воздуха, настроения освещения в разные времена года: суровая красота зимы, светлая приветливость весны, летнее «томление», грусть осени. Он с любовью пишет все это в разных «эмоциональных ипостасях» - на рассвете, в солнечном зените, хмурым днем, пасмурным утром, на прощальном закате. Природу он чувствует как целостный поэтический мир, и человека в нем - как его неотъемлемую часть. Деревенки или одинокие домики выглядят словно часть природы, как деревья, пруд или река, объединяются в гармоничную картину мира, которую утверждает художник, не всегда как данность, но как душевную необходимость. Иногда они воспринимаются как символы - жизни или ее угасания, как образы радости или грусти.

Валентин Михайлович Сидоров признанный мастер лирического пейзажа. Родился в 1928 году в деревне Сорокопение Тверской губернии. После переезда семьи в Москву учился в Московской средней художественной школе, затем в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, откуда перевелся в Московский государственный художественный институт им.В.И.Сурикова. Закончил институт в 1954 году.

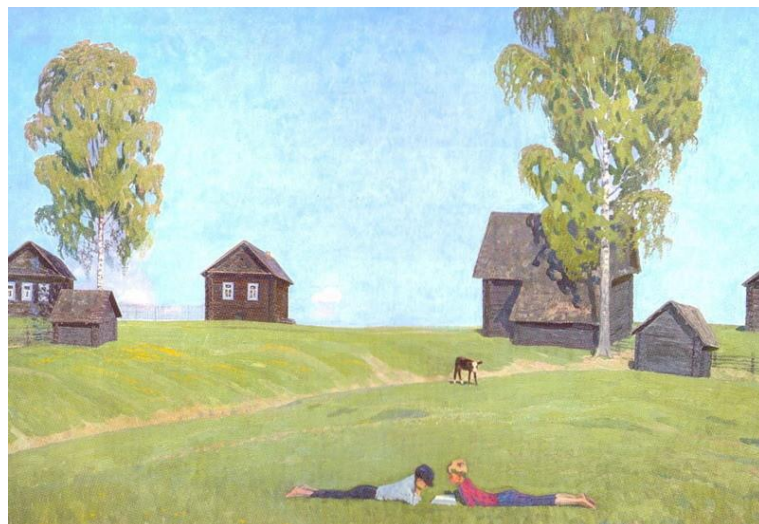
Детские годы, проведенные в деревне, пробудили в нем любовь к родной природе, ее скромной неяркой красоте, ощущение духовной близости к ней, что определило дальнейшую судьбу и творческую направленность мастера.

Излюбленный и часто варьируемый мотив - одиноко возвышающийся на фоне неба деревенский дом, обрамленный прозрачным кружевом листвы рядом растущего дерева - своего рода тандем символизирующий связь человека и природы. Иногда это группы или вершины домов уводящих взгляд к горизонту. Крепко скроенные, словно вросшие в землю, при всей традиционности и обыденности своего облика, они оставляют впечатление некой таинственности, сказочности, эпичности.

Устойчивая статика фронтально стоящих домов оттеняется мельканием миниатюрных фигурок крестьян - женщины сажающей рассаду в нагретую весенними лучами теплую землю, сидящих на скамейке стариков, идущих в школу или играющих деревенских ребятишек. Дома эти в пейзажах Сидорова не просто и не только жилые постройки. Одушевленные присутствием их обитателей или опустевшие с заколоченными окнами, безлюдными интерьерами они повествуют о таящихся за их стенами или ушедшей жизни, о превратностях судеб человеческих. При углубленном лиризме мир природы в пейзажах Сидорова предметен, конструктивен, ясно и разумно организован. В проявлении любви к этому миру художник сдержан и немногословен. Его пейзажам присущи лаконизм композиционных построений, скупость деталей, материальность живописи. Работая плотным мазком Сидоров умеет передавать крепкую пластику форм деревянных срубов, стволов деревьев и прихотливую игру колеблемой ветром листвы, скольжение по ним рассветных и предзакатных лучей солнца, окутывающую предметы световоздушную среду.

В созданных за многие годы пейзажах, а так же жанровых полотнах Сидоров проявил себя художником истинно русским, национальным, всецело посвятившим свое творчество Родине, России.

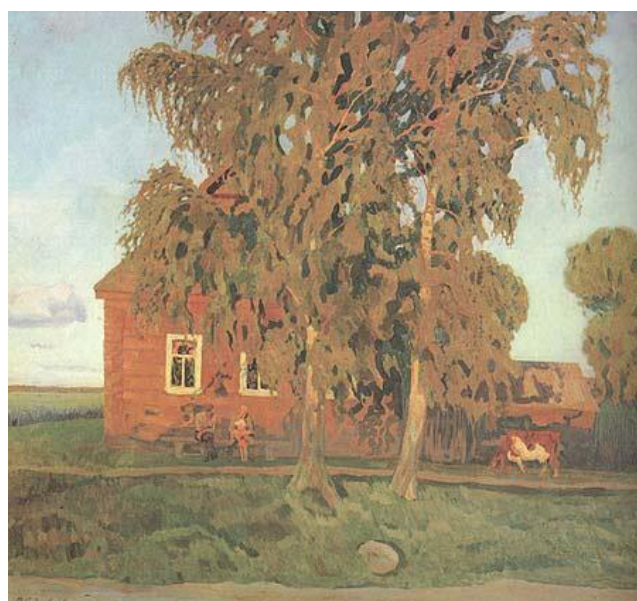
Приложение

«Пора безоблачного неба»

«Два тополя»

«Гаснет день»

Раздел 2. Живописная картина «Воспоминание о доме». От замысла к воплощению
2.1. Дневник. Поэтапное выполнение живописной картины, в соответствии с замыслом

2.2. Дневник. Поэтапное выполнение живописной картины, в соответствии с замыслом

05.06.2018

Сдача отчета по педагогической и преддипломной практике. Разработка фор-эскизов, поиск композиционного решения, работа с форматом.

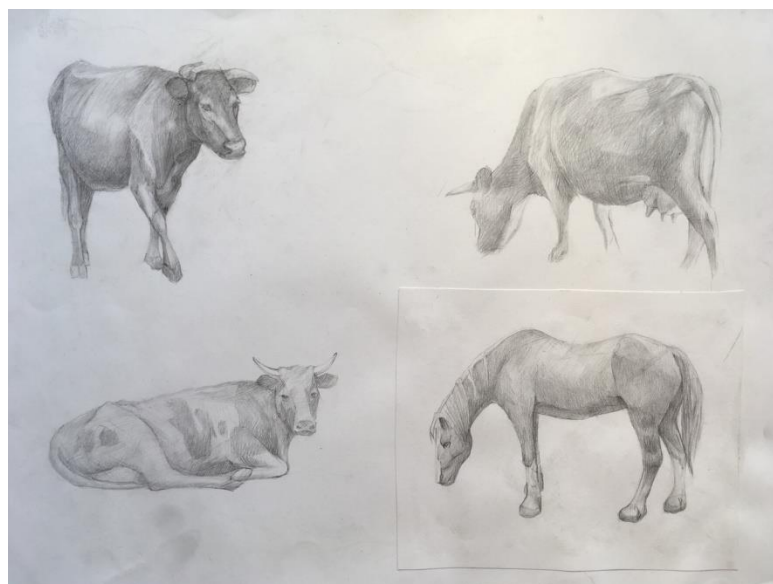
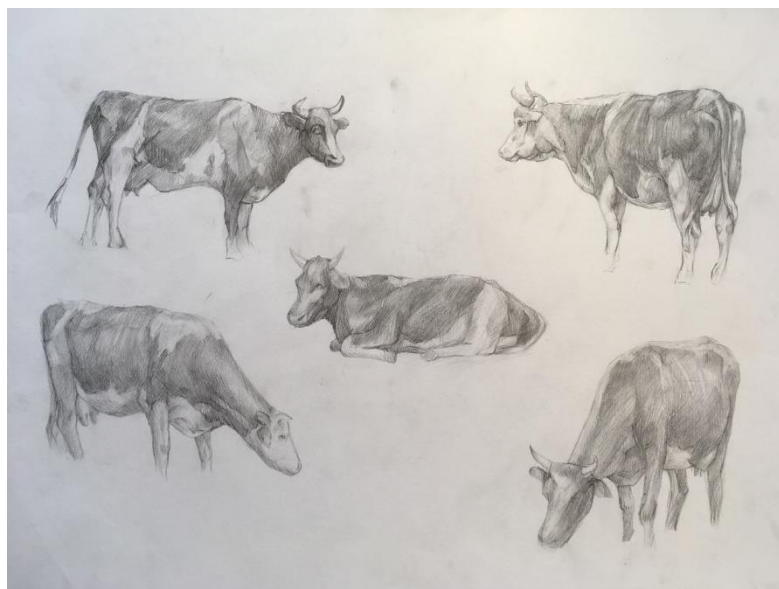
06.06.2018

Консультация с дипломным руководителем. Поиск наиболее удачного фор-эскиза и его проработка. После консультации работала над выбранным эскизом, искала интересные ритмы и формы. Работала над композицией.

7.06.2018

Сбор материала, делала наброски коров. Детальная прорисовка карандашом, изучение анатомических особенностей коров, тоновое решение.

8.06.2018

Смотрела работы знаменитых отечественных художников, пишущих пейзаж, таких, как- Крымов Н.П., Сидоров В.М., Ключев А.А. Анализ композиционного и цветового решения их произведений.

9.06.2018

Перенос фор-эскиза на формат А2. Детальная прорисовка, тоновое решение работы в карандаше.

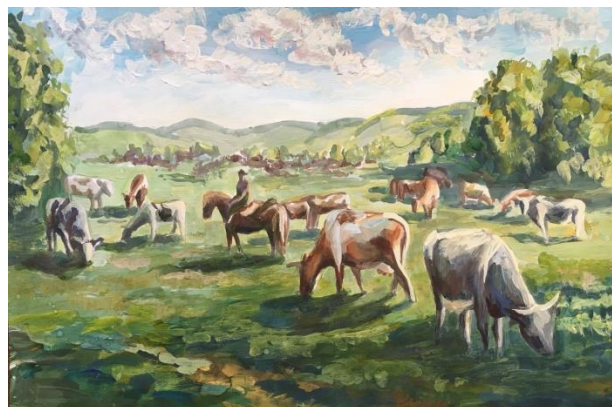

10.06.2018

Консультация со своим дипломным руководителем. Доработка черно-белого эскиза, исправление ошибок. Работа над цветовыми эскизами.

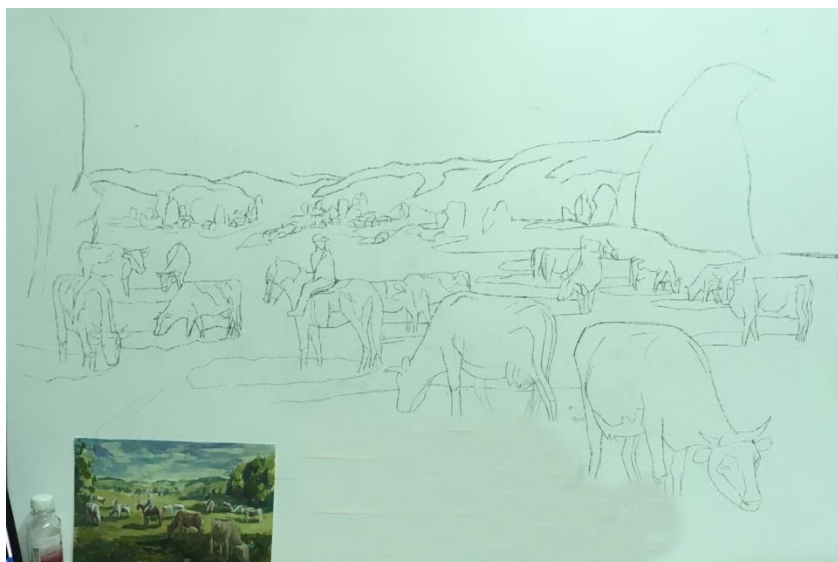
11.06.2018

Работа с цветовыми эскизами. Доработка эскиза на формате А2.

12.06.2018

Перенос рисунка с формата А2 на холст. Выбор наиболее удачного цветового эскиза, его доработка.

13.06. 2018

Работа с цветовой подложкой массы земли и деревьев. Консультация с дипломным руководителем.

14.06.2018

Продолжаю работу цветовыми подложками, нахожу основные массы цвета коров, Более подробно прорабатываю траву. Закладываю основные цветовые отношения земли и неба.

15.06.2018

Процентовка. Показала свою работу преподавательскому составу, услышала комментарии и мнения, посмотрела работы одногруппников, обсудили каждую работу и дали комментарии.

16.06.2018

Консультация с дипломным руководителем, устранение недочетов, после этого продолжила работу с прорисовкой переднего плана. Работала над цельностью изображения масс деревьев, неба и травы.

17.06.2018

Более детальная прорисовка коров, теней. Поиск похожего цветового решения летнего пейзажа у знаменитых художников.

18.06.2018

Собрание с заведующим кафедры Кареповым Г.Е. для обсуждения текстовой части и презентации, показываем черновые записи концепции своего диплома.

19.06.2018

Добавляю плотности в траву, деревья и передних коров. Работаю мастихином, для придания необычной и интересной текстуры.

20.06.2018

Консультация с дипломным руководителем. Детальная прорисовка двух правых коров, работа с цветом и тоном.

21.06.2018

Показываем готовность своих работ заведующему кафедры Карепову Г.Е.

22.06.2018

Заканчиваю работу с холстом. Прорисовываю деревню, листья на деревьях, облака и коров. Работаю над цветовыми отношениями и контрастом. Прописываю мелкие детали.

23.06.2018

Поездка в багетную мастерскую со своим дипломным руководителем, для выбора рамы.

24.05.2018

Работа с теоретической частью, фотографирование всех детских работ, систематизация упорядочивание всего материала.

25.06.2018

Собрание. Утверждение текстовой части диплома у заведующего кафедры. Оформление детских работ.

26.06.2018

Оформление живописной картины в раму, подготовка к защите диплома. Внимательно перепроверяю текстовую часть.

27.06.2018

Защита диплома.

Раздел 3. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)

3.1. Методическая мотивация учебного задания

3.2. Структура учебного задания

3.3. Анализ и оценка результата учебного задания

3.4. Представление детских работ учебного задания

3.1. Методическая мотивация учебного задания «Родной город»

В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 13-14 лет (7 классы) по теме «Родной город». Дети выполняют пейзажный рисунок городского пространства.

В ходе уроков дети познакомятся с пейзажем, его видами, с произведениями великих пейзажистов. Дети получают навыки рисования деревьев, изучат живописные техники (по-сырому, мазок, лессировка), способы выделения композиционного центра, законы линейной и воздушной перспективы. Итогом работы будет являться пейзажный мотив «Родной город».

Используются следующие методы:

- словесный;
- наглядный;
- практический.

По способу взаимодействия учителя и учеников:

Объяснительно – практический (помощь ученикам)

Дата: с 25.04.18. по 05.05.18.

Тип урока: овладение новыми навыками

Время: 45 минут

Возраст: 13-14 лет

Цель: разработка пейзажного мотива, на основе законов перспективы, композиции, живописных художественных техник.

Задачи:

- 1. Приобретение навыков рисования деревьев и кустарников.** - на уроке дети знакомятся с пейзажным жанром и его видами (городской, сельский, марина, индустриальный), изучают схемы и рисуют 2-3 дерева или кустарника (дуб, сосна, берёза, куст), знакомятся с поэтапным рисованием дерева.
- 2. Линейная и воздушная перспектива в рисунке пространства** - на уроке дети изучают законы перспективного изображения, знакомятся с понятием линейная и воздушная перспектива, выполнить рисунок городского пространства по предложенной схеме с использованием правил линейной и воздушной перспективы.
- 3. Изучение живописных техник** - на уроке дети знакомятся с живописными техниками (мазок, по-сырому, лессировка), выполняют пейзажный рисунок в цвете.
- 4. Композиционная разработка фор-эскизов** - дети на уроке знакомятся с понятием композиция и фор-эскиз, формируют знания об основных законах композиции, умение выделять наиболее интересное, подчёркивать композиционный центр.
- 5. Завершение работы «Родной город»** - на уроке дети поэтапно выполняют работу от рисунка к общим пятнам, прорабатывают детали. В конце урока проходит просмотр работ и их оценивание учителем.

3.2. Структура учебного задания.

Урок №1

Содержательная часть

Тема урока: «Форма дерева. Пейзаж как жанр изобразительного искусства»

Цель: приобретение навыков рисования деревьев и кустарников.

Задачи:

1. Познакомится с пейзажным жанром и его видами (городской, сельский, марина, индустриальный);
2. Изучить схемы и нарисовать 2-3 дерева или кустарника (дуб, сосна, берёза, куст);
3. Знакомимся с поэтапным рисованием дерева.

Вспомогательная часть

Материалы - бумага, простые карандаши, ластик

Наглядные пособия – распечатанные репродукции картин с изображением пейзажей, схемы рисования разных деревьев и кустарников.

Ход урока

1. Организационная часть - 2 мин.

Приветствие. Подготовка рабочего места, бумага, простые карандаши, ластик.

2. Вводная часть – 3 мин.

- Какие жанры изобразительного искусства вы знаете? (натюрморт, портрет, пейзаж)
- Назовите известных вам пейзажистов? (Левитан, Шишкин, Саврасов, Айвазовский)
- Какие могут быть мотивы в пейзажном жанре? (сельский, городской, морской)

3. Объяснение нового материала – 10 мин.

Пейзаж - (фр. paysage, от pays - местность, страна, родина) - жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта. Пейзажем называют также произведение этого жанра. Пейзаж - традиционный жанр станковой живописи и графики.

Человек начал изображать природу еще в далекие времена, элементы пейзажа можно обнаружить еще в эпоху неолита, в рельефах и росписях стран Древнего Востока, особенно в искусстве Древнего Египта и Древней Греции. В средние века пейзажными мотивами украшали храмы, дворцы, богатые дома, пейзажи нередко служили средством условных пространственных построений в иконах и больше всего в миниатюрах.

Особую линию развития получил пейзаж в искусстве Востока. Как самостоятельный жанр он появился в Китае еще в VI в. Пейзажи китайских художников, выполненные тушью на шелковых свитках, очень одухотворенны и поэтичны. Они имеют глубокий философский смысл, как бы показывают вечно обновляющуюся природу, беспредельное пространство, которое кажется таковым из-за введения в композицию обширных горных панорам, водных гладей и туманной дымки. В пейзаж включаются человеческие фигурки и символические мотивы (горная сосна, бамбук, дикая слива), олицетворяющие возвышенные духовные качества. Под влиянием китайской живописи сложился и японский пейзаж, отличающийся обостренной графичностью, выделением декоративных мотивов, более активной ролью человека в природе.

В зависимости от характера пейзажного мотива можно выделить **сельский, городской, морской, индустриальный пейзаж**. Особую область составляет изображение морской стихии - марина и речной пейзаж.

Сельский пейзаж он же «деревенский». Художников в сельском пейзаже привлекает умиротворенность, своеобразная поэзия сельского быта, гармония с природой. Дом у

реки, скалы, зелень лугов, проселочная дорога давали толчок вдохновению художников всех времен и стран.

Городской пейзаж стал результатом нескольких столетий развития пейзажной живописи. В 15 веке получили распространение архитектурные пейзажи, на которых изображались виды на город с высоты птичьего полета. На этих интересных полотнах зачастую сливались древность и современность, присутствовали элементы фантастики.

Архитектурный пейзаж - разновидность пейзажа, один из видов перспективной живописи, изображение реальной или воображаемой архитектуры в природной среде. Большую роль в архитектурном пейзаже играет линейная и воздушная перспектива, связывающая природу и архитектуру.

Марина (ит. *marina*, от лат. *marinus* - морской) - один из видов пейзажа, объектом изображения которого является море. Самостоятельным жанром марина оформляется в Голландии в начале 17 в. Айвазовский, как никто другой сумел показать живую, пронизанную светом, вечно подвижную водную стихию. Избавляясь от слишком резких контрастов классицистической композиции, Айвазовский со временем добивается подлинной живописной свободы. Бравурно - катастрофический «Девятый вал» является одной из наиболее узнаваемых картин этого жанра.

Элементы пейзажа.

Изображение деревьев. Дерево представляет собой большое разнообразие пространств и объемов, поэтому часто бывает единственным предметом изображения на пейзажах. Процесс написания дерева всегда начинается с изображения его структуры: ствола и листвы. Сначала следует выполнить схематический набросок, а затем постепенно изобразить весь объем растения.

На заключительном этапе прописываются детали, причем они должны быть более заметны на деревьях переднего плана по сравнению с задним. Очень полезно поупражняться в выполнении набросков дерева с помощью одного, двух или трех мазков: эта практика очень пригодится при написании пейзажей. Тип дерева, которое вы хотите изобразить, будет определять характер мазка. Так, для изображения березы наиболее подходят короткие мазки круглой или овальной кистью, а для изображения сосны следует использовать короткие изогнутые линии снизу вверх, написанные тонкой плоской кистью.

При изображении дерева на переднем плане следует подчеркнуть его форму и объем, для чего усилить контраст и более четко изобразить текстуры.

Объем дерева создается путем наложения друг на друга цветowych пятен. Различную плотность можно передать путем наложения друг на друга прозрачных слоев краски, оживляющих пейзаж.

Архитектурные формы в пейзажах

Основная проблема при включении архитектурных элементов в пейзажи состоит в слишком детальном изображении предметов. Архитектура должна стать частью пейзажа — следовательно, ее следует трактовать также, как все остальные элементы картины (облака, листву, горы, деревья и т. д.). Если, например, пейзаж пишется аккуратными мазками, наносимыми один поверх другого, то и архитектурные элементы должны писаться так же.

Все структуры должны быть освещены с одной стороны. Будет ошибкой, если вы станете рассматривать линии как контуры, а цветом решите закрашивать эти контуры. Линии и цвет должны накладываться друг на друга и дополнять друг друга в зависимости от структурных элементов. При изображении дальних домов необходимо свести структуру пейзажа к простым геометрическим формам, моделируя их с помощью светотени.

Включение фигур людей в пейзаж

Не каждая картина, на которой изображены люди, может считаться пейзажем с изображением повседневной жизни. Цель таких картин может состоять не в том, чтобы

показать труд людей или определенные социальные обычаи, а в том, чтобы усилить ощущение открытости пространства или подчеркнуть его размеры в сравнении с человеком. Присутствие человека делает пейзаж более живым. На первых в истории живописи пейзажах всегда изображались люди, и у художников не было причин отказываться от этой традиции, позволявшей подчеркнуть мысль, что природой следует либо наслаждаться, либо управлять.

Чаще всего художник располагал фигуру человека сбоку композиции спиной к зрителям, чтобы подчеркнуть, что наиболее важным элементом картины является пейзаж, а не человек. Последний наслаждался пейзажем так же, как зритель, рассматривающий картину.

Пейзажи с изображением неба.

На большинстве пейзажей небо является одним из основных элементов. В 1892 году Сислей сказал в интервью: «Небо не может быть просто фоном. Я уделяю особое внимание этой части пейзажа, потому что хочу, чтобы вы поняли, насколько она важна для меня. Я всегда начинаю свои картины с неба». Свет, льющийся с неба, освещает пейзаж и позволяет зрителю увидеть изображенный на картине предмет, оценить его цвет и почувствовать настроение художника. На пейзаже, изображающем небо, оно является основным элементом, на котором будет сосредоточено основное внимание зрителей. Картины, изображающие небо, — это особый жанр пейзажной живописи, заслуживающий отдельного рассмотрения. Небо имеет самые невообразимые цвета и пробуждает в нас очень сильные эмоции.

Изображение воды.

Изображая воду, ее трактуют как часть текстуры картины. Вода сама по себе прозрачна и приобретает цвет отражающихся в ней предметов или элементов ландшафта. Неподвижная поверхность воды подобна зеркалу, и отражение в нем получается ясным, но перевернутым и менее четким. Все меняется, если вода движется. В зависимости от скорости течения воды на поверхности ее будут видны отражения окружающих предметов, но их силуэты будут казаться усеченными или похожими на цветные полосы, соответствующие формам, создаваемым при движении воды, с многочисленными бликами и темными участками. Вода в луже подобна зеркалу. На этой акварели Висенса Баллестара в воде отражается свет, идущий с неба. Контраст между светлыми и темными участками и текстурой грязи и воды создает ощущение неподвижности последней.

4. Задание на урок – 1 мин.

С помощью примеров и схем нарисовать 2-3 дерева или кустарника. Первое дерево учитель рисует на доске поэтапно, объясняя каждый свой шаг, а ученики повторяют. После ученики самостоятельно рисуют 2 других дерева или кустарника.

5. Практическая часть – 25 мин.

Ученики рисуют деревья. Во время урока учитель следит за общей атмосферой в классе и при необходимости помогает ученикам.

6. Подведение итогов – 3 мин.

Оценка работы: общий вид и характер рисунка, аккуратность.

7. Задание на дом – 2 мин.

Для тех, кто не успел, доделать. Для всех нарисовать 2-3 любых дерева, кустарника.

Урок №3

Содержательная часть

Тема урока: «Цвет в пейзаже»

Цель: изучение живописных техник.

Задачи:

1. знакомство с живописными техниками (мазок, по-сырому, лессировка)
2. выполнить пейзажный рисунок в цвете

Вспомогательная часть

Акварель, кисти, баночка, палитра, тряпочка.

Ход урока

1. Организационная часть – 2 мин.

Приветствие. Рассказ о цели и задачах на урок.

2. Вводная часть - 3 мин.

Беседа с классом:

- Какие живописные техники вы знаете? (по-сырому, лессировка, мазок, сухая кисть, алла-прима, витраж, батик)

Сегодня мы будем говорить о нескольких живописных техниках (мазок, лессировка, по-сырому) и попробуем выполнить пейзажный рисунок, используя одну или несколько из них. Но для начала, узнаем, как они выполняются, рассмотрим репродукции известных художников, работающих в этих техниках.

3. Объяснение нового материала – 10 мин.

Мазок. Мазок позволяет выделить форму объекта. Благодаря направлению мазка можно выделить плоскость объекта, а эти плоскости уже способствуют созданию иллюзии объема.

Мазки должны быть разными их следует постоянно изменять, чтобы сделать более реальной иллюзию формы и глубины, а также наделять картину реалистичностью.

Изменяйте направление мазков. Активно используйте мазки во всех направлениях – наклонные, вертикальные, горизонтальные. Не используйте только в одном направлении.

На этой картине мазки выглядят динамичными, они наложены друг на друга.

С помощью мазков легко передавать фактуру. Мазки позволяют создавать различные объекты, будь-то трава, вода, стекло, деревья или листья. С помощью различного направления мазка можно создать форму объекта, указать свет, который на него падает, а также выделить узоры светотени. Для отображения различных объектов требуются различные мазки.

Отдельное внимание следует уделить краскам, которые находятся на переднем плане. Чем дальше уход в перспективу, тем мазки становятся более мелкими. Кроме того, направление мазков соответствует тому направлению, в котором растет трава и листья.

Мазки нужно вести по направлению, в котором растет трава и листья, куда дует ветер. Другими словами, мазки должны соответствовать форме и содержанию предмета. Не забывайте про это, и выбирайте различные мазки для изображения поля, дерева или водопада. Кроме того, каждый мазок должен соответствовать определенному настроению. Для этого выясните ту атмосферу, которой пропитана сцена, и которая связана с погодой, после чего выберите подходящие мазки.

Мазки должны соответствовать плоскости, а не форме объектов. Например, для создания округлостей не обязательно применять закругленные мазки – все мазки могут быть прямыми, зато меняется их направление и цвет для каждой иной плоскости.

Мазки формируют иллюзию пространства. Используйте больше фактурных мазков при изображении объектов, которые находятся на переднем плане. А для заднего плана фактурных мазков должен быть минимум.

Лессировка.

Лессировка – это многослойная техника заключается в последовательном нанесении полупрозрачных слоев краски на бумагу, благодаря чему формируется объем и достигается светящаяся глубина цвета. Первый слой может быть заложен как «по сухому», так и «по мокрому», все последующие слои кладутся на просохшие предыдущие.

Нужно выбрать хорошую бумагу, она должна быть устойчивой к истиранию, так как довольно часто приходится смывать некоторые участки, где краска уже лежит глухо. Очень важно, чтобы каждый следующий слой не перекрывал по цвету предыдущий, чтобы белизна и свежесть бумаги сохранялась на всем протяжении работы до самого ее завершения, только тогда может получиться эффект свечения и, как говорится, акварель будет «дышать». Если не удалось – смывать (смывание можно использовать как прием живописи, так как часть пигмента остается на бумаге и этот слой выглядит воздушно, остается набрать интенсивность цвета и тона в тенях).

Тщательный предварительный рисунок как никогда необходим. Если в быстрых экспрессивных акварельных техниках неточности рисунка незаметны под впечатлением от смелых мазков и интенсивности цвета, в этой технике любая неточность будет сразу заметна зрителю. Чтобы сохранить чистоту листа, если рисунок сложный, выполняйте его на отдельном листе, а затем переводите на основную работу, едва касаясь карандашом поверхности бумаги. Тыльной стороной ладони не размазывайте и не касайтесь рисунка и бумаги. Вода в банке и палитра должны быть чистыми, часто меняйте воду и мойте палитру.

Принцип восприятия лессировочного слоя краски, как это выше было указано, основывается на просвечивании его светлым основанием, которым служит белая бумага. С усилением отраженного от основания света ярче загораются краски. Кроме того, лессировочный красочный слой при всей своей многослойности должен иметь наименьшую толщину. Итак, для построения лессировочного красочного слоя необходимы следующая последовательность нанесения теплых и холодных лессировочных красок — от наиболее теплых и интенсивных к наиболее холодным и малоинтенсивным. Лессировать следует как можно более тонко и многократно.

По-сырому.

Техника. Перед нанесением краски лист бумаги смачивается, излишки воды снимаются губкой или ватным тампоном. Иногда можно работать на бумаге, под которую подложена влажная ткань. Тонкую бумагу необходимо растянуть на доске (прикрепляя её клейкой лентой), чтобы избежать коробления рисунка. Не следует наносить краски, многократно наслаивая их друг на друга, так как их тон получится загрязнённым. Если требуется прописать мелкие детали, необходимо дождаться полного высыхания и работать кистью уже с небольшим количеством краски; возможна также работа на постепенно высыхающем рисунке с переходом от «заливок» к цветовым пятнам с чёткими границами.

Краска наносится быстро, в полную силу, одним касанием. Пигменты разных цветов с водой, нанесённые на мокрую бумагу, не смешиваются до конца, краски «отодвигают» одна другую и «просачиваются» друг в друга, создавая новые неожиданные сочетания.

Облака в технике «по-сырому»:

1. Старайтесь, чтобы небо получилось разноцветным. Наряду с голубой краской, используйте красную и желтую, соблюдая баланс между теплыми и холодными оттенками.

2. Когда будете рисовать небо и облака в технике «по-сырому», не забывайте, что цвета станут светлее при высыхании бумаги.

3. Обратите внимание, что по мере приближения к горизонту небо кажется по оттенку более теплым и светлым.

4. При изображении облаков, как и любых других трехмерных объектов, следует соблюдать правила перспективы и выделять светлые и затененные области, в зависимости от направления источника света.

5. Тучи будут выглядеть более реалистично, если вы уравновесите четкие и мягкие контуры.

В технике по-сырому хорошо изображать небо, облака, воду, дальние планы. В технике мазок можно изображать что угодно, как правило, в этой технике выполняется вся работа. Мазком можно передать структуру предмета, показать его форму, они могут быть абсолютно любой формы, от точки до более вытянутой формы. Техника лессировка **смягчает объекты** и уводит их на задний план, с помощью тонких слоев работа получается более воздушной и лёгкой.

4. Задание на урок – 1 мин.

Используя схемы и полученные знания, нарисовать несколько пейзажей в разных акварельных техниках.

5. Практическая часть – 25 мин.

Ученики приступают к выполнению задания. Во время выполнения задания учитель на своём примере показывает последовательно ведение рисунка на листе.

6. Подведение итогов – 3 мин.

Оценка работы: оригинальность, аккуратность, общий вид.

7. Задание на дом – 2 мин.

Для тех, кто не доделал, завершить. Для всех принести к следующему уроку фотографии пейзажей нашего города, которые хотели бы изобразить.

Урок №4

Содержательная часть

Тема урока: «Мой пейзажный мотив»

Цель: Композиционная разработка фор-эскизов

Задачи:

1. знакомство с понятием композиция и фор-эскиз;
2. формирование знаний об основных законах композиции, умение выделять наиболее интересное, подчёркивать композиционный центр.

Вспомогательная часть

Материалы – карандаш, ластик, гуашевые краски, кисти, баночка, палитра.

Ход урока

1. Организационная часть – 1 мин.

Приветствие. Рассказ о цели и задачах на урок.

2. Вводная часть – 3 мин.

Проверка домашнего задания, приготовить рабочее место.

Беседа с классом:

- Ребята, что такое композиция? (Композиция - составление целого из частей, придание произведению единство и цельности, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника)

-Что же можно назвать центром композиции? (Композиционный центр место, которое является завязкой композиции и которой подчиняются все остальные элементы)

-Давайте попробуем рассмотрим картины, скажите , где центр? И второстепенные элементы?

3. Объяснение нового материала – 10 мин.

Композиция – это путеводная нить по рисунку для наших глаз. Мы можем её контролировать. Определять композицию – это определять, куда направить взгляд зрителя, где остановиться и куда направить его далее. Композиция строится по определенным законам. Для достижения цельности композиции следует выделить композиционный центр, где будет расположено главное, отказаться от второстепенных деталей, приглушить отвлекающие от главного контрасты.

Выделение композиционного центра.

Композиционный центр должен, в первую очередь, привлекать внимание. Центр выделяется освещенностью, цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами. Картины с двумя или большим количеством композиционных центров художники используют для того, чтобы показать несколько событий, происходящих одновременно и равных по своей значимости. Композиционный центр служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. В фотографии, живописи и рисунке, как правило, выделяются сюжетно-композиционные центры. То есть, в композиционном центре находится основной сюжет произведения.

Композиционный центр может быть выделен:

1. Своей величины и величины остальных элементов.
2. Положения на плоскости.
3. Формы элемента, которая отличается от формы других элементов.
4. Фактуры элемента, которая отличается от фактуры других элементов.
5. Цвета. Путем применения контрастного (противоположного цвета) к цвету второстепенных элементов (яркий цвет в нейтральной среде, и наоборот)

6. Проработки. Главный элемент, доминанта - более проработан, чем второстепенные.

В классической живописи, как правило, сюжетно-композиционный центр изображают на втором плане. Передний план служит как бы вступлением, приглашением взглянуть на основное событие. На втором плане находится весь сюжет произведения, а третий служит продолжением картины, фоном, на котором разворачивается действие.

Центр композиции, то есть то, что является главным, должно быть акцентировано. Взгляд человека в картине должен сначала попадать на композиционный центр. Это то место, где будет наибольший контраст.

На первой работе отсутствует композиционный центр, на второй же явно виден композиционный центр.

Пейзаж обладает композиционным центром — это мост, бытовая картина — тоже, это блудный сын в объятиях отца, а вот икона не обладает композиционным центром.

Помните, что композиция состоит из элементов, из плоскости и тоновых пятен. Композиция должна иметь неравное количество черного и белого, ритм не должен быть монотонным. Вы можете в эскизе тоновым образом решить сколько черного, белого и серого у вас будет и где именно.

Равновесие картины.

Если холст неравномерно заполнен изображаемыми объектами, рисунок смещен к какому-либо краю, картина воспринимается перегруженной в одной части холста и слишком облегченной в другой. Она выглядит неуравновешенной. Такое изображение противоречит нашему зрительному восприятию действительности, смотрится плохо организованным и неестественным.

Равновесие в композиции достигается равномерным распределением элементов изображения на плоскости картины слева и справа, сверху и внизу. Особо важное значение имеет правильное распределение масс справа, и слева от вертикальной оси, проходящей через центр полотна. Однако надо избегать деления плоскости на две равные части как по горизонтали, так и по вертикали. Горизонт в картине не должен совпадать с горизонтальной серединой картины, а на среднюю вертикаль не должны попадать крупные объекты. В противном случае вся картина распадается на две самостоятельные части.

Разработка фор-эскиза.

Фор – эскиз - это фундамент, основа работы.

Если поисковая разработка идеи есть определение общих контуров образа, то цель фор - эскиза определение всех параметров объекта: высоты, ширины, длины, силуэта. На стадии фор – эскиза происходит качественное уточнение замысла, поиск вариантов, формируется окончательное решение художественного образа формы и её более полной информационной изобразительной конкретизации.

4. Задание на урок – 1 мин.

Придумать композицию на тему «Родной город» и нарисовать 3-5 эскизов. На каждый эскиз, затрачивая максимум 5 минут.

5. Практическая часть – 25 мин.

Ученики придумывают сюжет и композицию в разных вариантах. Учитель устно помогает.

6. Подведение итогов – 3 мин.

Оценка работы: аккуратность, общий вид.

7. Задание на дом -2 мин.

Для тех, кто не закончил, завершить.

Урок №5

Содержательная часть

Тема урока: завершение работы «Родной город»

Цель: образ города с поэтапным выполнением в цвете

Задачи:

1. Поэтапность выполнения работы от рисунка к общим пятнам;
2. Проработать деталей.

Вспомогательная часть

Материалы – гуашевые краски, кисти, баночка, палитра.

Ход урока

1. Организационная часть - 2 мин.

Приветствие. Рассказ о цели и задачах на урок.

2. Вводная часть – 2 мин.

Учитель спрашивает, все ли доделали эскиз в карандаше. Были ли у кого затруднения. Проверят эскизы учеников, если есть какие – то вопросы или затруднения помогает ученикам.

3. Объяснение нового материала – 5 мин.

Переносим фор-эскиз на большой формат. Легкими движениями намечаем карандашом в листе основные массы. Выбираем, в каких живописных техниках будет выполнен рисунок, и последовательно ведем работу цветом, учитывая особенности выбранных техник. Пишем основные массы, заполняем фон и большие пространства. После, прорабатываем мелкие детали, особенно подробно следует прописывать передний план.

4. Задание на урок – 1 мин.

Выполнить рисунок в цвете, проработать детали.

5. Практическая часть – 30 мин.

Ученики продолжают работу с композицией, опираясь на изученный материал, утвержденный фор-эскиз. Проработка деталей, переднего плана. Учитель по ходу урока корректирует работы детей.

6. Подведение итогов – 10 мин.

Просмотр работ, оценка учителем по следующим критериям:

- правильное понимание поставленных задач при выполнении творческой работы;
- осмысление темы и достижение образной точности;
- импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;
- оригинальность замысла.
- знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;
- органичность и целостность композиционного решения.
- степень самостоятельности, аккуратности, внимательности.

3.3 Анализ и оценка результата учебного задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 1

Педагог: Корольчук Валерия Вячеславовна

Дата: 25.04.2018

***Тема занятия:* «Форма дерева. Пейзаж как жанр изобразительного искусства»**

Класс: 7в

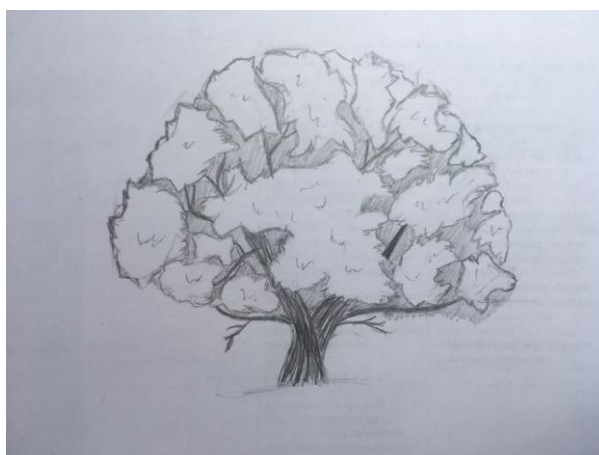
Возраст: 13 – 14 лет (7 класс)

Присутствовало учеников: 17 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Первый, вводный урок по заданной теме. На уроке дети знакомятся с пейзажным жанром и его видами (городской, сельский, марина, индустриальный), изучают схемы и рисуют по ним поэтапно 2-3 дерева или кустарника (дуб, сосна, берёза, куст).
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока удалось реализовать, ученики прониклись темой и поняли задание, успешно справились с поэтапным рисованием используя предложенные схемы. В ходе проведения уроков были учтены возрастные и психологические особенности учащихся.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных отклонений от плана не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все цели и задачи урока были успешно достигнуты. Дети с интересом слушали и с энтузиазмом выполняли данное им задание.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что я следовала основному плану урока и старалась от него не отклоняться. Так же к успеху можно отнести любопытство и интерес у учеников к новому молодому учителю, и, как следствие, к новой теме. К недостаткам урока могу отнести, что в некоторой степени мне не хватило воспринимать всех учеников сразу, когда они начали задавать вопросы после начала работы над заданием, так как каждый пытался привлечь моего внимания, но с этим недостатком удалось быстро справиться.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Темп работы учеников очень быстрый. Объясняемый материал ребята усваивали быстро, этому помогал как литературный, так и иллюстративный ряд, приготовленный

		мной. В ходе урока использовались все наглядные материалы.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На уроке учащиеся работали активно, с интересом слушали объяснение темы, задавали вопросы по ходу урока. Творческое задание не было сложным для учащихся, но тем не менее ребята подошли к его выполнению с должной ответственностью и вдохновением.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным мною уроком я довольна. Мне удалось реализовать поставленные мною цели и задачи, привлечь внимание учащихся к теме и заинтересовать их дальнейшей работой.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующих уроках я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 2

Педагог: Корольчук Валерия Вячеславовна

Дата: 08.05.2018

Тема занятия: «городской пейзаж»

Класс: 7в

Возраст: 13 – 14 лет

Присутствовало учеников: 17 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Второй урок по заданной теме. На уроке дети изучают законы перспективного изображения, знакомятся с понятием линейная и воздушная перспектива, выполняют рисунок городского пространства по предложенной схеме с использованием правил линейной и воздушной перспективы.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока удалось реализовать, все ученики справились с поставленными целями и задачами. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения уроков были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Учащиеся с интересом слушали о теме и правильно поняли, что от них требовал педагог в выполнении задания. Данное задание учащиеся выполняли с вдохновением. Ученики с энтузиазмом подошли к рисунку городского пространства и по ходу выполнения работы учащиеся задавали мне вопросы.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, удалось ученикам правильно и интересно донести тему урока, заинтересовать их творческим процессом.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все резервы наглядности, приготовленные мной были использованы.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На уроке ребята работали с увлечением, дисциплина была хорошей, не смотря на то, что ребята общались между собой, общей работе группы и мне, как педагогу это не мешало.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	В общем, я довольна своим поведением и стилем проведения урока. На этом уроке я чувствовала себя более уверенно, чем на

		первом уроке.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Внесения изменений в последующие уроки не требуется.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 3

Педагог: Корольчук Валерия Вячеславовна

Дата: 15.05.2018

Тема занятия: «Цвет в пейзаже»

Класс: 7в

Возраст: 13-14 лет

Присутствовало учеников: 18 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Третий урок в основной теме. На уроке дети знакомятся с живописными техниками (мазок, по-сырому, лессировка), выполняют пейзажный рисунок в цвете.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план и замысел урока реализовать удалось. Все ученики успешно работают в заданном темпе и справляются с поставленным для них заданием. Возрастные и психологические особенности учащихся учтены в ходе проведения урока.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке были небольшие отклонения, касаясь объяснения нового материала, он был дан ребятам в более сжатой форме, чем предполагалось по плану урока, тем не менее ребята получили необходимый уровень знаний. Это помогло сэкономить больше времени для практической работы.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ребята справились с поставленной целью, выполняли все рекомендации и требования, обращались за помощью ко мне, помогали друг другу.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в правильном планировании времени и сил учащихся.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	На этом уроке количество наглядных пособий было сокращено.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На этом уроке у ребят была очень большая активность и работоспособность, для них было очень увлекательно работать в новых для них живописных техниках. От них потребовалась усидчивость и аккуратность в выполнении работы. Они внимательно прислушивались к моим советам и требованиям.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным уроком я довольна, мне удалось удержать дисциплину в классе, создать творческую рабочую атмосферу, но было очень сложно уделить время каждому ученику, ведь работа на занятии была очень кропотливой и каждый ученик хотел

		уделенного мною вниманию.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 4

Педагог: Корольчук Валерия Вячеславовна

Дата: 22.05.2018

Тема занятия: «Мой пейзажный мотив»

Класс: 7в

Возраст: 13 -14 лет

Присутствовало учеников: 16 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Продолжение предыдущих уроков. Дети на уроке знакомятся с понятием композиция и фор-эскиз, формируют знания об основных законах композиции, умение выделять наиболее интересное, подчёркивать композиционный центр.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока реализовать удалось. Все ученики продолжают работать над своим заданием. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения урока были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ученики на уроке полностью справились с поставленным заданием.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что я следовала основному плану урока. Как педагог, я внимательно относилась к работе учащихся и старалась не обделять ни одного ученика вниманием.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все подготовленные резервы были использованы.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На протяжении всего урока ребята очень активно участвовали в рабочем процессе: с интересом слушали объяснение нового материала, с ответственностью подошли к выполнению задания. С заданием справились на отлично, хотя оно потребовало от них максимум усидчивости и аккуратности.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным уроком я довольна, мне удалось заинтересовать ребят к выполнению данного задания, хотя это было не просто, так как требовалось все занятие выполнять монотонную кропотливую работу.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Экспертная карта самоанализа проведенных уроков

Урок № 5

Педагог: Корольчук Валерия Вячеславовна АФ14-31

Дата: 25.05.2018.

Тема занятия: завершение работы «Родной город»

Класс: 7в

Возраст: 13 -14 лет

Присутствовало учеников: 17 человек

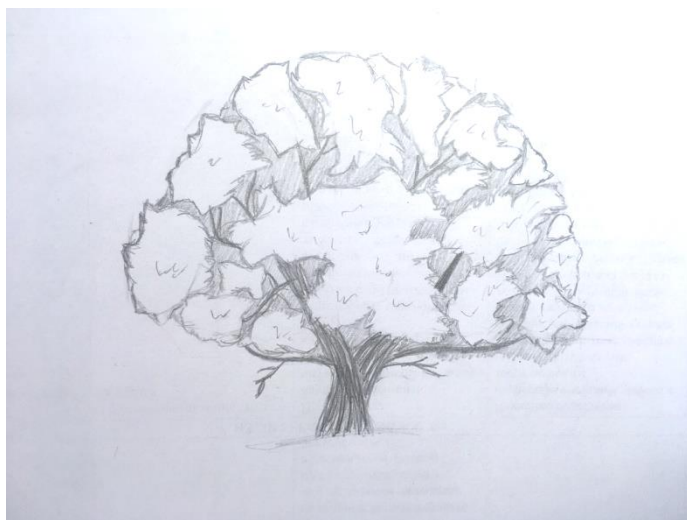
	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Последний заключающий урок. На нём дети поэтапно выполняют работу от рисунка к общим пятнам, прорабатывают детали. В конце урока проходит просмотр работ и их оценивание учителем.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока удалось реализовать. Поставленные цели и задачи были выполнены, ученики успели завершить свои работы. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения урока были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ученики на отлично справились с поставленным для них заданием и довели свои работы до логического завершения.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что ученики, проникшись темой, старались как можно быстрее завершить свои работы, чтобы увидеть, что у них получится в итоге, при этом у них было очень много идей, которые они старались реализовать на своих работах, чтобы они выглядели еще более ярче и презентабельнее. У меня, как педагога, с учениками сложились дружественные отношения, при этом была соблюдена дистанция между учителем и учениками.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все резервы были использованы.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	Дисциплина во время урока была хорошей, не смотря на то, что ученики общались между собой, но это не мешало ни общей работе группы, ни педагогу. Задание у учеников вызвало большой интерес, они с

		увлечением работали, у них даже возникла творческая конкуренция в выполнении работы, это их еще больше раззадорило для выполнения работы. Переутомления у учащихся не возникло.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Я довольна своим поведением и стилем проведения урока. Мне удалось удержать дисциплину в классе и увлечь ребят работать с интересом, вдохновить их.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующие уроки я бы не вносила.

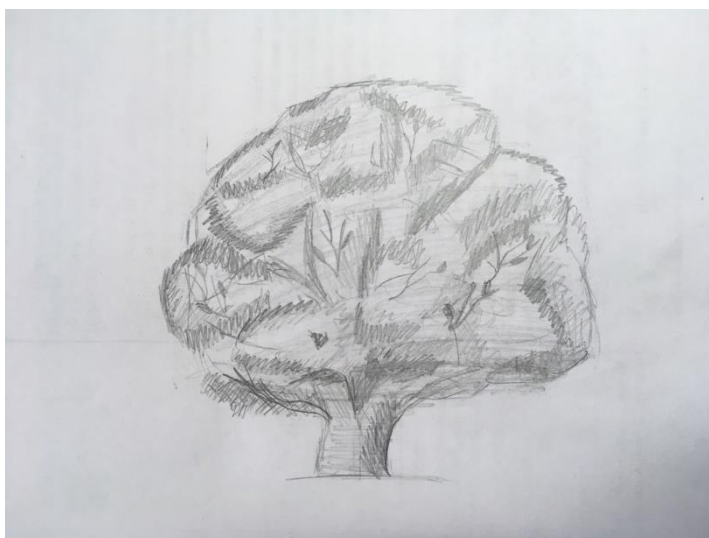
Ученики в процессе выполнения задания

3.4. Представление детских работ учебного задания

Глазкова Анастасия 7в «Дуб»

Рукосуева Алена 7в «Старинный дуб»

Вешняков Кирилл 7в «Улица моего детства»

Новожилова Ольга 7в «Улица мечты»

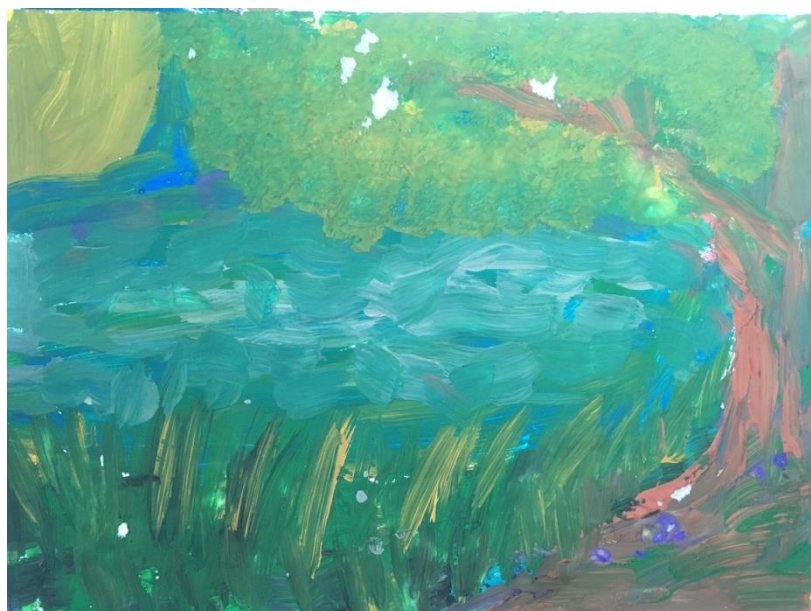
Вешняков Кирилл 7в «Часовня»

Рукосуева Алена 7в «Осенний мотив»

Потанин Александр 7в «Комунальний мост»

Новожиллов Олег 7в «Вечер у озера»

Заключение

На мой взгляд, мне удалось передать в своей живописной картине ту теплую атмосферу любимой Родины, которая задумывалась. Получилась спокойная уравновешенная композиция, гармонично выполненная в цвете и тоне. Я старалась передать через цвет и свет, вечернее состояние летней природы моего родного села.

В рамках учебного проекта, на уроках дети познакомились с пейзажем, его видами, с произведениями великих пейзажистов, получили навыки рисования деревьев, изучили живописные техники (по-сырому, мазок, лессировка), законы композиции, основы линейной и воздушной перспективы. Разработали фор-эскизы для выполнения работы, на основе полученных знаний.

Учебное задание предназначено для детей 13-14 лет состоит из 5 уроков.

Итогом всех занятий стала, композиция на формате А3, выполненная акварелью и изображающая пейзаж городского пространства. В подведении итогов учитель проводит просмотр всех работ и оценивает их. Ученики принимают непосредственное участие: обсуждают работы своих одноклассников, рассказывают о том, что им понравилось, а что нет.

За период практики я применила те навыки, которые я получила в течении 4 лет обучения в университете. Практика показалась довольно интересной и познавательной, мне очень нравится работать с детьми, ведь они искренне относятся к преподавателю.

Педагогическая и преддипломная практика прошла достаточно продуктивно и полезно.

Библиографический список:

1. Манин. В.С. Русская пейзажная живопись. М.: Белый город, 2000
2. Голубева.О.Л. Основы композиции, 2008
3. Фёдоров М.В Рисунок и перспектива, Искусство, 1960
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи Искусство, 1985
5. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: «ЭКСМО», 2005.
6. Раушенбах Б. Системы перспективы в изобразительном искусстве. М.: Наука, 1986.
7. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: СПб.: Азбука-Классика, 2007.
8. Материалы и техника рисунка. М., «Изобразительное искусство», 1984
9. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие. М.: Искусство, 2004г.
10. Н. Яворская. Пейзаж барбизонской школы. Искусство. 1962

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Воспоминание о доме»

Сельский мотив, взятый, как образ-воспоминание о моей Родине

- 1. Живописная картина «Воспоминание о доме»**
- 2. Учебное задание для детей 13-14 лет (6-7 классы)**

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Корольчук В.В. ст. гр. АФ14-31

Руководитель: доцент Хвастунов А.В.

Красноярск, 2018