

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»
(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование
(код и наименование направления подготовки / специальности)

Изобразительное искусство
(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Морской пейзаж» х.м.

Обучающийся

Т.В. Меркулова
(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Аннотация

К бакалаврской работе автора Т.В. Меркуловой на тему: «Морской пейзаж». В данной бакалаврской записке, выполненной студенткой Тольяттинского государственного университета изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кафедры «Живопись и художественное образование» Меркуловой Татьяны Витальевны.

Во введении обосновывается выбор темы, раскрываются цели и задачи итоговой работы. Первая глава посвящена изучению исторических факторов о пейзаже и жанре «Марина», знакомству с его последователями и основоположниками.

Во второй главе идет исследование учебного пейзажа и его участие в развитии и воспитании эстетических ценностей у детей. В первую очередь даются методические рекомендации, далее идет исследовательская работа на примере проведенных уроков.

Третья глава содержит описание идеи и замысла, основные этапы выполнения практической части, работа над эскизами и процесс создания итоговых картин. В приложениях содержится материал, обосновывающий выбранную тему, наглядно показывающий этапы работы над пейзажем, содержащий эскизы к выбранной теме, отражающие различные состояние природы морской стихии.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Жанр пейзажа и его роль в изобразительном искусстве.....	6
1.1 История возникновения пейзажа	6
1.2 Виды пейзажей	9
1.3 Пейзаж в России	10
1.4 Маринизм как течение живописи Айвазовский – как основоположник русского маринизма.....	22
1.5 Айвазовский – как основоположник русского маринизма.....	23
Глава 2 Роль пейзажной живописи в формировании эстетической культуры школьников младшего возраста.....	28
2.1 Эстетическое развитие личности.....	28
2.2 Восприятие природы детьми младшего школьного возраста.....	30
2.3 Методика обучения пейзажной живописи на уроках изобразительного искусства.....	32
Глава 3 Последовательность выполнения творческой работы «Морской пейзаж».....	46
3.1 Работа над эскизами.....	46
3.2 Ведение пейзажа в технике масляной живописи.....	52
Заключение.....	58
Список используемой литературы.....	59
Приложение А «Различное освещение в пейзаже»	63
Приложение Б «Различное состояние моря».....	64

Введение

Тема «Морского пейзажа» затронула меня, очень давно, однажды гуляя по Петербургу, я побывала на выставке художника Дмитрия Розы, меня очень сильно впечатлили картины моря, позже я узнала, что этот художник преподаёт мастер-классы и в нашей области, мне удалось побывать на нем. Поэтому выбирая тему диплома, я руководствовалась своими чувствами к теме морского пейзажа. Ведь эта тема актуальна всегда. Море у людей ассоциируется с отдыхом, психологическим раскрепощением, релаксацией.

Люди нередко украшают свой интерьер картинами и фотографиями моря, потому что оно вызывает позитивные эмоции. Морской пейзаж – это вода, а как мы знаем вода – это то на что можно смотреть бесконечно, она успокаивает и умиротворяет в любой ситуации. Айвазовский говорил: «Море – моя жизнь. Проживи я ещё триста лет, всегда бы нашёл в море нечто новое».

Значение термина «пейзаж» в толковом словаре С.И. Ожегова трактуется как: «рисунок, картина, изображающая виды природы, а также описание природы в литературном произведении». Существует множество различных словарей и толкований данного термина. Состояние природы изменчиво каждую секунду. Меняется небо, освещение, ветер, влажность воздуха. Изменчивость природы может нас удивить внезапным появлением тумана или дождя, создавая новую атмосферу и меняя настроение работы.

В пейзажной работе особое значение придается передаче пространственной воздушной перспективы, точечной композиции, пропорциональных отношений между мельчайшими элементами. Рисуя пейзаж, художник передает не только состояние и настроение природы, но и свое собственное состояние души, благодаря этому, он делает рисунок живым.

В своей дипломной работе автору хотелось отразить современный «Морской пейзаж», рассматривается три состояния времени суток на море.

В первой работе отражено состояние заката. Каждый зритель, глядя на эту картину может сам для себя определить видит ли он закат или рассвет.

Безмятежная бесконечность моря, нежные солнечные блики, мягкий колорит состоящий из множества оттенков розового, оранжевого, желтого. Открывается даль, без резких контрастов с акцентом солнечного пятна вдали. Моей целью было передать через картину свои ощущения на закате, использовать выразительные возможности композиции.

Во второй моей работе отражено состояние штормящего моря, которое вот-вот должно затихнуть, все это создает впечатление благодаря чистому небу, по которому быстро-быстро плывут облака. Цвета использованы более холодные с резкими контрастами, благодаря этому создается ощущение глубины моря.

В третьей работе очень много солнечных живописных бликов, которые созданы благодаря розовым, оранжевым, желтым, лиловым оттенкам. Очень красивые нежно-розовые перистые облака, словно зависли над морем. Во время создания произведения, художник ставит перед собой задачу осуществить свой замысел не только творческим методом, но и самыми современными техническими приемами, обеспечивающий качественно выполненную работу, которая может сохраниться на долгие года.

Живопись маслом способна создавать самые разные оттенки. Это позволяет осуществлять свои идеи и создавать насыщенные и тонкие цветовые решения, с помощью цвета можно передать динамику, иллюзию пространства и создавать объемы на плоскости.

Глава 1 Жанр пейзажа и его роль в изобразительном искусстве

1.1 История возникновения пейзажа

«Земля принадлежит владельцу,
а пейзаж тому, кто его ценит...»

Эптон Билл Синклер.

«Если вы действительно любите природу,

Вы найдете красоту везде...»

Винсет Ван Гог

В переводе с французского слово «пейзаж» (paysage) означает «природа». Так называется жанр изобразительного искусства, основной задачей которого является создание натуральной или искусственной природы. Кроме того, ландшафт – это особое творение искусства в живописи или графике, демонстрирующее зрителю природу [12]. Главным объектом такой работы, является природа или авторский природный мотив. Нередко художники используют изображение природы и в других жанрах живописи, которые служат некоторым фоном, помогающим более углубленно раскрыть идею, замысел и характер образа.

Главным объектом творения в пейзаже является природа. Для того, чтобы показать хорошие результаты в жанре пейзаж, очень важно передать воздушную перспективу, грамотно показать пространство, задать правильное настроение работе. Еще совсем недавно, пейзажная живопись была слабо развита, она использовалась лишь фонами для икон, средой обитания для разных персонажей, позже начали изображать для сюжетов и портретов. Позже центральным сюжетом в картинах стал пейзаж, но это стало доступно, только с появлением знаний о линейной и воздушной перспективе, пропорции, светотени и цвете. На протяжении долгого времени пейзаж представлял собой обобщенные, идеализированные виды. Большим открытием в данном жанре,

послужило осознание художником важности пейзажа, первым таким открытием было изображение определенной местности (берег Женевского озера, швейцарский художник Конрад Витц XV в.). В мире пейзаж как жанр живописи был заявлен прежде всего для европейского искусства, несмотря на существование древнекитайских и других восточных традиций.

В первобытных наскальных рисунках пейзаж был изображён в виде очертаний гор, деревьев и рек. В то время человек пробовал изобразить себя в окружении одичавшей природы. Элементы пейзажа можно повстречать в искусстве Древней Греции. Залы Кносского дворца (Рисунок 1) на Крите до настоящего времени сохранили фрески, настенную живопись с реалистичным изображением людей на фоне моря, садов [3].

Рисунок 1 – Кносский дворец на острове Крит

В виде самостоятельного жанра, пейзаж реализовал себя в древнем Китае он воспевал красоту и изящество первозданной природы. Китайские художники очень тонко выписывали изгибы сосен, горные вершины, камни, ветви бамбука, цветки сакуры (Рисунок 2). Картины сопровождалась иероглифами и создавались в монохромной цветовой гамме. Китай проявил большое влияние на формирование пейзажа.

Рисунок 2 – Пейзаж в Китайской живописи

В период среднего столетия в Европейском искусстве пейзаж существовал исключительно лишь в виде декораций для религиозных, батальных сцен и портретов. В этот период художники безуспешно старались передать пространство, были нарушены пропорции и масштаб композиции [8].

Во время эпохи Высокого Возрождения начали создаваться школы пейзажной живописи: голландская, немецкая и итальянская. В школах использовались свои техники живописи, а также начали различать такие подтипы, как архитектурный и морской. Немного позже были сформированы каноны идеального мира, пейзажи начали писать по принципу совершенного мира и образа. На этих картинах были изображены могучие деревья, красивые руины зданий, по краям картины были луга и поля. В XIII веке ярко проявилось искусство французских живописцев. Началась эпоха Просвещения и художники уже не стремились идеализировать природу, а вместо этого ставили перед собой задачу изобразить естественную красоту окружающего мира. В результате этого, появилась пленэрная живопись. Художники стали работать вне стен мастерских это позволяло внимательно наблюдать за природой, более естественно изображать смену погоды и освещения. Импрессионисты оказали большое влияние на пейзажную живопись. Они ярко и солнечно писали незатейливые рассказы о природе и быте.

1.2 Виды пейзажей

Жанр пейзажа относительно молод по сравнению с портретной, батальной или религиозной живописью. Бурное развитие пейзажа во всем его многообразии сделало его одним из самых массовых и популярных жанров изобразительного искусства.

Существует восемь основных видов пейзажа.

Природный – пейзаж, на котором изображены леса, реки, поля, а также природные явления (дождь, снег, туман). Пейзажная живопись всегда требует от художника личного эмоционального отношения к тому состоянию природы, которое автор изобразит на холсте. Природные ландшафты имеют подтипы по изображаемым пейзажам – горные, лесные, настенные, морские.

Морской – марины, картины на которых изображено море, несмотря на погодные условия, морская стихия всегда красива. Каждая волна выглядит отлична от последующей и вызывает эмоции у созерцающего на картину (Приложение А, Приложение Б).

Сельский – деревенский, для данного образа характерно изображать общекрестьянскую жизнь деревушек и сёл [10].

Городской – вид из окон на городскую суету улиц населенных жителями и транспортом.

Архитектурный – храмы, маяки, исторические здания, каменные мосты. Художники этого направления любят изображать башни и руины древних городов.

Парковый (усадебный) – ландшафты парка, красивые тропинки скамейки, романтические фонари, изящные статуи и фрагменты архитектуры. природа, где человек может отдохнуть и получить положительные эмоции.

Индустриальный – пейзаж основным объектом изображения являются заводы и различные производства. такие пейзажи стали чаще изображаться в связи с развитием промышленности, фабрик.

Лирический – наполнен личными переживаниями художника, он несет в себе особую тонкость и душевность настроения.

1.3 Пейзаж в России

Традиции академической живописи закреплялись в русском пейзаже с момента его создания. Большой популярностью пользовались Товарищества Передвижных художественных выставок под руководством И.Н. Крамского. Выбор простой, непритязательной натуры и особое патриотическое отношение к русской природе сделали картины Саврасова, Левитана и Шишкина неповторимыми. С того момента русский пейзаж занял значимое место в творчестве русских художников. Традицию пейзажной живописи продолжили художники XX века. Стали зарождаться новые направления в пейзаже: промышленный, индустриальный, космический пейзаж [27].

Первые живописные пейзажи появились в России во второй половине XVIII века – после открытия в 1757 году в Петербурге Императорской Академии художеств по образцу европейских академий, где, кроме жанровых классов, есть еще и пейзажный класс. Также есть требование «убирать виды» памятных и архитектурно значимых мест.

Классицизм – и на этот раз его господства – настраивает глаз на восприятие только того, что порождает высокие ассоциации: огромные красивые здания, мощные деревья, панорамы, подобные античной героике. Природа и город должны быть представлены в идеальном виде – такими, какими они должны быть.

Рисунок 3 – Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова. Картина Семена Щедрина. 1796 год Государственная Третьяковская галерея

Пейзажи начинают писаться с натуры, в них есть три четких плана в пространстве, а композиционный порядок оживлён людьми. Так, Семен Щедрин изображает Гатчину и Павловск (Рисунок 3), а Федор Алексеев – московские площади и петербургские набережные.

Рисунок 4 – Лунная ночь в Неаполе. Картина Сильвестра Щедрина. 1828 год. Государственная Третьяковская галерея

Сильвестр Щедрин прожил в Италии 12 лет. В его природе сочетаются универсальное и личное, пространство и возможность спрятаться от него в

тени виноградной лозы. Эти беседки или террасы подобны крытым вольерам в бесконечности, где блуждающие лаццарони предаются блаженному безделью, любуясь видом на Неаполитанский залив (Рисунок 4). Они словно часть самой композиции пейзажа – свободные дети дикой природы. Как и положено, Щедрин завершал свои картины в мастерской, но в его живописной манере сквозит романтическое волнение: открытый мазок лепит форму и фактуру вещей, словно в темпе их мимолетного восприятия и эмоционального отклика.

Рисунок 5 – Явление Мессии (Явление Христа народу). Картина Александра Иванова. 1837-1857 годы. Государственная Третьяковская галерея

Но Александр Иванов, младший современник Щедрина, открывает для себя иную природу – не имеющую отношения к человеческим эмоциям. Над картиной «Явление Мессии» (Рисунок 5) он работал более 20 лет, и пейзажи, как и все остальное, создавались в косвенной связи с ней: на самом деле автор часто задумывал их как этюды, но исполнялись они с живописной тщательностью. С одной стороны, это унылые панорамы итальянских равнин и болот (еще не очеловеченного христианством мира), а с другой – крупные планы стихий природы: одинокой ветки, камней в ручье и даже чистого суша,

также панорамно визуализированная с бесконечным горизонтальным фризом [12].

Внимание к деталям маскирует внимание к эффектам пленэра – как небо отражается в воде, а холмистая земля улавливает отблески солнца, – но вся эта точность превращается в нечто фундаментальное, образ вечной природы в своих корнях. Считается, что Иванов использовал камеру-люциду, устройство, которое помогает фрагментировать видимое. Щедрин тоже использовал его, но с другим результатом.

Пока природа прекрасна и потому чужда: красота отрекается от своего. «Русских итальянцев» не вдохновляет холодная Россия: ее климат ассоциируется с несвободой, с серостью жизни. А вот во втором туре таких ассоциаций не возникает. Никифор Крылов, ученик Алексея Гавриловича Венецианова, не выезжавший за пределы родины и далекий от романтического мировоззрения, наверное, не знал слов Карла Брюллова о невозможности писать снег и зиму («все вытечет, как пролитое молоко»). А в 1827 году он создал первый национальный пейзаж – только зимний.

Рисунок 6 – Зимний пейзаж (Русская зима). Картина Никифора Крылова. 1827 год. Государственный Русский музей

В школе, которую открыли в деревне Сафонково, Венецианов учил «ничего не изображать иначе, чем в натуре является, и повиноваться ей одной» (в Академии, наоборот, учили ориентироваться на образцы, идеальные образы). С высокого берега Тосны (Рисунок 6) природа открывалась панорамно – в широкой перспективе. Картина (ритмично населена, а фигуры людей не теряются в пространстве, а связаны с ним. Чуть позже именно эти типы «счастливых людей» – мужчина, ведущий лошадь, крестьянка с коромыслом, – получают в живописи несколько сувенирный акцент, а пока они появляются впервые и рисуются крупным планом. Равномерный свет падает на снег и небо, голубоватые холодные тени и прозрачные деревья создают гармонию, как очаг спокойствия и правильного порядка [4]. Еще сильнее это мировосприятие выразится в пейзажах другого ученика Венецианова, Григория Сороки.

Подобострастный художник (Венецианов, друживший со своим «хозяином», так и не смог освободить своего любимого ученика) На протяжении всей своей жизни он расписывал интерьер и окрестности усадьбы, но после Реформации 1861 года стал крестьянским активистом, за что был ненадолго арестован и, возможно, капралом, прежде чем повесился. Другие подробности его биографии неизвестны, сохранилось немного произведений.

Рисунок 7 – Рыбаки. Вид в Спасском. Картина Григория Сороки. Вторая половина 1840-х годов. Государственный Русский музей

Его «Рыбаки» (Рисунок 7) кажутся самой «немой» картиной во всей русской живописи. И самой «гармоничной». Все во всем отражается, и со всем рифмуется: озеро, небо, здания и деревья, тени и блики, люди в родных белых одеждах. Опущенное в реку весло не создает всплесков и даже ряби на поверхности воды. Перламутровые оттенки в белом и темно-зеленом полотне превращают цвет в светлый – может быть, вечерний, но более трансцендентный, небесный: рассеянное, приглушенное сияние. Ловля рыбы как бы предполагает действие, но его нет: неподвижные фигуры не вносят в пространство элемент жанра. Да и сами эти фигуры в крестьянских штанах и рубахах похожи не на крестьян, а на людей из былин или поэм.

Этот пейзаж с озером в селе Спасское превращается в идеальный, спокойный образ природы.

Живопись венецианцев в общем поле русского искусства занимала скромное место и не относилась к мейнстриму [3].

До начала семидесятых годов XVIII века пейзаж развивался в соответствии с романтической традицией, нарастая эффектностью и пышностью. Доминировали итальянские памятники и руины, виды на море в закатные и лунные ночи (такие пейзажи можно встретить, например, у Айвазовского, позднее у Куинджи).

А на рубеже шестидесятых и семидесятых годов XIX века произошел крутой поворот. Во-первых, это связано с появлением на сцене бытовой природы, во-вторых, с тем, что эта натура декларативно лишена всех признаков романтической красоты.

В 1871 году Федор Васильев написал картину «Оттепель», которую Павел Михайлович Третьяков тут же приобрел для своей коллекции. В том же году Алексей Саврасов показал на первой передвижной выставке своих известных «Грачей» (в то время картина называлась «Вот и прилетели грачи»).

Рисунок 8 – Оттепель. Картина Федора Васильева. 1871 год. Государственная Третьяковская галерея

И в «Оттепели» (Рисунок 8), и в «Грачах» (Рисунок 9) нет точного времени года: уже не зима, но еще не весна. Критик Стасова восхищался тем, как Саврасов «услышал зиму», тогда как другие зрители «услышали» только весну. Преходящее, изменчивое состояние природы позволило ему насытить картину тонкими атмосферными отблесками, сделать ее живой. В остальном эти пейзажи о разном.

Рисунок 9 – Грачи прилетели. Картина Алексея Саврасова. 1871 год. Государственная Третьяковская галерея

Васильев концептуализирует оползень и проецирует его на современную общественную жизнь: такую же безвременность, скучную и безысходную. Пространство лишено ландшафтных координат, за исключением заснеженных хижин, застрявших в снегу древесных обрезков и склонившихся деревьев на горизонте. Панорамное, но сжатое серым небом, недостойным света и цвета пространство, в котором нет порядка.

У Саврасова другое. Это как бы подчеркивает и прозаичность мотива: храм, который мог бы быть предметом «росписи», уступила место авансцене из запрятанных берез, выбоин снега и луж талой воды. «Русь» означает «бедная», безобразная: «смиренная природа», как у Тютчева.

Но тот же Тютчев, воспевая «край родной долготерпенья», писал:

«Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной».

И в «Грачах» этот тайный свет есть [6]. Небо занимает половину холста, и отсюда идет на землю вполне романтический «небесный луч», освещая стену храма, забор, воду пруда, – он знаменует первые шаги весны и дарит пейзажу его эмоционально-лирическую окраску. Впрочем, и у Васильева оттепель обещает весну, и этот оттенок смысла тоже возможно здесь при желании увидеть.

Саврасов – один из лучших русских живописцев и один из самых «многоязычных»: он умел раскрашивать дорожную грязь «Проселок» (Рисунок 10) насыщенными и праздничными красками, или выстраивать наилучшую минималистическую гармонию в пейзаже, состоящем только из земли, и небо («Вечер. Перелет птиц») [27].

Рисунок 10 – Проселок. Картина Алексея Саврасова. 1873 год.
Государственная Третьяковская галерея

Один из преподавателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества, произвел большое влияние на многих. Его искусную и открытую живописную манеру продолжают Polenov и Levitan, а мотивам вторят Serov, Korovin и даже Shishkin. Но именно Shishkin воплощает иную идеологию родного пейзажа. Это идея героизма (слегка эпического характера), торжественного величия, могущества и славы «национального» и «народа». Патриотический по-своему: могучие сосны, одинаковые во все времена года (Shishkin был решительно чужд пленэрной переменчивости и предпочитал писать хвойные леса), выписывая их с особой тщательностью. Характерно, что, например, на картине «Рожь» (Рисунок 11) деревья заднего плана, уменьшенные согласно линейной перспективе, не теряют четкости контуров, что было бы неизбежно, если рассматривать воздушную перспективу, но для художника важна неприкосновенность форм.

Рисунок 11 – Рождь. Картина Ивана Шишкина. 1878 год
Государственная Третьяковская галерея

У Шишкина не было последователей, и вообще русская пейзажная школа развивалась, условно говоря, по образцу Саврасова. Другими словами, интересоваться атмосферной динамикой и культивировать этюдную свежесть и открытость письма. К этому присоединялась почти всеобщая страсть к импрессионизму в 90-х годах 18 века и всеобщее стремление к эмансипации - хотя бы эмансипации цвета и техники кисти.

Пейзаж перестал быть вполне объективным, личность автора требовала установления собственной самостоятельной позиции - до тех пор в равновесии с данным видом. Левитан должен был полностью охарактеризовать эту позицию.

Исаак Левитан считается создателем «пейзажей настроения», то есть художником, во многом проецирующим свои чувства на природу. И действительно, у Левитана этот уровень высок, и вся гамма эмоций воспроизводится на клавиатуре, от тихой грусти до торжествующей радости.

Завершая историю русского пейзажа XIX века, Левитан как бы синтезирует все его движения и наконец показывает их со всей ясностью. В его живописи мы находим как мастерски написанные быстрые зарисовки, так и различные панорамы. Он в равной степени владел как импрессионистской техникой лепки объема отдельными цветными мазками (иногда превышавшей

импрессионистскую «норму» в дробных фактурах), так и постимпрессионистским приемом пастозной красочной кладки широкими слоями. Он умел видеть углы палат, интимную природу – но проявлял и любовь к просторам (возможно, этим он компенсировал воспоминание о бледной слободе – унижительная вероятность изгнания из Москвы висела над художником с меч). Дамокла еще в дни его славы, дважды заставившего его поспешно бежать из города совсем) [12].

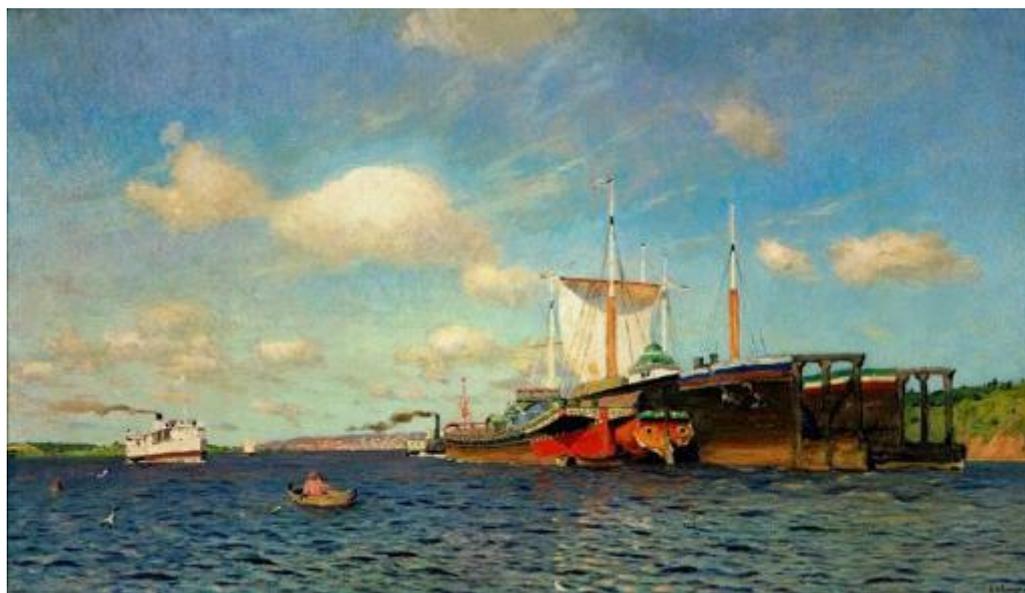

Рисунок 12– Свежий ветер. Волга. Картина Исаака Левитана. 1895 год.
Государственная Третьяковская галерея

«Дальние взгляды» могут быть связаны как с патриотическим ощущением широты «Свежий ветер. Волга» (Рисунок 12), так и с выражением грустной тоски – как в картине «Владимирка», где есть драматическая память о месте (они были вел в Сибирь для этого тяжелого труда конвойными дорогами) читается без дополнительного антуража в самом образе дороги, разрыхленной дождями или прошедшими процессиями, под хмурым небом. Пейзажные элегии Левитана в которых природа становится поводом для размышления о круге бытия и о взыскании недостижимой гармонии: «Тихая обитель», «Над вечным покоем», «Вечерний звон».

Его последнее живописное произведение «Озеро. Русь» (Рисунок 13), может принадлежать к этой серии. Он был задуман как целостное изображение русской природы, но так и остался незаконченным. Возможно, отчасти поэтому она сочетала в себе противоположные позиции: русский пейзаж в его вечном существовании импрессионистскую технику, внимательную к «эфемерному» [29].

Рисунок 13 – Озеро. Русь. Картина Исаака Левитана. 1899-1900 годы.
Государственный Русский музей

Эпическая панорама, вечная и непоколебимая природная реальность, но в ней движется все – облака, отражения, ветер, волны. На картине «Озеро. Русь» (Рисунок 13) Левитана изображено большое озеро в солнечный день. Озеро занимает практически всю нижнюю половину картины. На дальнем берегу озера видны желтовато-зеленые поля и деревенские постройки. Над крестьянскими избушками возвышается белая церковь. По голубому небу плывут большие белые облака, отбрасывая тень на деревню и отражаясь в озере.

1.4 Маринизм как течение живописи

Тема моря повлияло на изобразительное искусство еще в прошлых веках: сначала оно затронуло декоративно-прикладное искусство, а затем в процессе развития мореплавания появилось в живописи и графике. Изначально морская живопись была создана, чтобы запечатлеть знаменитые корабли, морские сражения. В ходе развития жанра художники начали интересоваться самим морем и его многообразным состоянием.

Понятие «маринизм – или марина - (ит. marina, от лат. marinus - море) – вид на море, картина (также рисунок, гравюра) с изображением моря.» Источник толкования Википедия. В виде самостоятельного жанра марина появилась в Голландии в начале XVII века. Создателем этого жанра был Иван Константинович Айвазовский. В XIX художники многих стран начали писать море. Панорамы морских пейзажей с давних времен имеют свою особенную романтику.

Пейзаж в то время подразумевался как портрет пространства. Со временем пейзажные произведения перестали идеализировать и все больше писали с натуры. Много внимания уделяли морскому пейзажу М.Н. Воробьев и С.Ф. Щедрин. Дальнейшее развитие морской пейзаж получил в творчестве И.К. Айвазовского и его современников. Айвазовский с самого начала своего творческого пути, владел «маринистическими» канонами, восходящим к влиянию М.Н. Воробьева и Сильвестра Щедрина. Благодаря романтическому мировоззрению и воспевающей красоты гигантской морской, художник добился европейской известности.

Многие зарубежные академии избрали его почетным членом [9]. Самым известным произведением этого периода является картина «Девятый вал» (1850). Типичная для романтической иконографии, тема кораблекрушения представлена здесь в окружении ярких световых и теневых эффектов, которые создают впечатление бесконечного бурлящего пространства.

Айвазовский стал известным не только в России, но и в мире. Слава одного из величайших маринистов пришла к художнику после завершения его шестидесятилетнего творческого пути.

Айвазовский оказал влиянием на таких оригинальных пейзажистов, как Боголюбов, Лагорио, Богаевский, Судковский, Феслер, Ганцен, А. Куинджи.

А.П. Боголюбов – является первым талантливым художником-маринистом. Он прекрасно знает русскую природу и первым начал изображать в своих работах берега матушки Волги, Каспийского и Черного моря. В русском пейзаже остались и его более широкие композиции на тему морских сражений. Некоторые из них, как, например, Синодская битва, отличаются удивительной композиционной мощностью, тонкой передачей деталей, прекрасным цветовым колоритом. Его заказчиками были Николай и Александр II, они собрали всю коллекцию нашего морского флота. Боголюбов изображал не только историю морского флота, но и простые морские пейзажи. Он знал не только море, но и воду в целом и задавал своим пейзажам сильный поэтический смысл. Главными представителями русского маринизма являются Боголюбов и Лагорио, Айвазовский и другие, гораздо более молодые маринисты – Беглов, Судковский, Орловский, Васильев.

1.5 Айвазовский – как основоположник русского маринизма

Биография Ивана Константиновича Айвазовского. Иван Константинович Айвазовский (1817-1900 гг.) – великий русский художник из Армении. Почетный член Римской академии, Амстердамской академии художеств. Наиболее известен как художник-маринист, автор морских картин, военная тема. Биография Айвазовского, как и любого творца, полна интересных событий, люди которых он встречал в жизни, верили и не сомневались в его таланте [7].

Иван Константинович родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Еще в детстве у Ивана проявились способности к музыке и рисованию. Известный

феодосийский зодчий Я.Х. Кох дал ему первые уроки художественного мастерства. Окончив школу, Айвазовский поступил в Симферопольскую гимназию. После окончания школы по протекции городского головы Феодосии А.И. Казначеева будущий художник был зачислен в Императорскую Академию художеств в столице [2].

В августе 1833 года Айвазовский прибыл в Петербург. Учился у таких мастеров, как М. Воробьев, Ф. Таннер, А.И. Зауэрвейд. Его картины, созданные во время учебы, были отмечены серебряной медалью. Айвазовский был настолько талантливым учеником, что его выпустили из академии на 2 года раньше положенного срока. За самостоятельное творчество Ивана Константиновича отправили сначала в родной Крым, а затем на 6 лет в командировку за границу.

Весной 1838 года Айвазовский отправился в Крым, создавал морские пейзажи и занимался живописью. Он пробыл в Крыму 2 года. Затем художник отправился в Рим с В. Штернбергом, товарищем по пейзажному классу. По пути они посетили Флоренцию и Венецию, где Айвазовский познакомился с Н. Гоголем. [6].

Весной 1838 года Айвазовский отправился в Крым, где начал создавал морские пейзажи, занимался батальной живописью.

Он пробыл в Крыму 2 года. Затем художник отправился в Рим с В. Штернбергом, товарищем по пейзажному классу. По пути они посетили Флоренцию и Венецию, где Айвазовский познакомился с Н. Гоголем.

Через 3 года он получил звание профессора Академии художеств в Санкт-Петербурге. Ученикам которых знакомят с его творчеством, важно показать главные его работы – это картины «Девятый вал» и «Черное море». Однако творчество не ограничивалось батальями и морскими пейзажами. Он создал серию крымских и украинских пейзажей, написал несколько исторических полотен.

Всего за свою жизнь Айвазовский написал более 6000 картин, а в 1864 году художник стал потомственным дворянином.

К концу первой половины XIX века в рамках русского романтического пейзажа возникло еще одно течение – маринизм. Её основоположником является И.К. Айвазовский.

Айвазовский имел собственную манеру живописи. Мастерски создавал многообразные эффекты воды и пены, теплые золотистые оттенки побережья. В нескольких больших картинах – «Девятый вал» (Рисунок 14), «Черное море» (Рисунок 15), «Среди волн» (Рисунок 16) – великолепные образы моря созданы на характерную для романтических картин тему кораблекрушения.

Творчество Айвазовского создает очень сильное впечатление, на картинах видно всю могущественность и глубину бескрайнего моря. В основном в своих работах он рисует шторм. Мне больше импонируют его работы на тему «штиль».

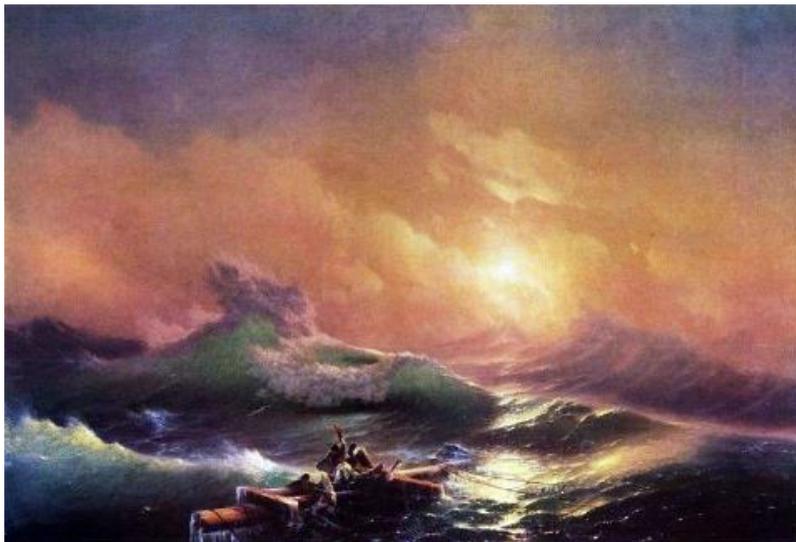

Рисунок 14 – Айвазовский «Девятый вал»

Рисунок 15 – Айвазовский «Черное море»

Рисунок 16 – Айвазовский «Среди волн»

Айвазовский оказал влияние на русских пейзажистов, особенно на Алексея Петровича Боголюбова. Но Боголюбов в свое время заявивший о себе как о подражателе Айвазовского, критиковал знаменитого мастера уже в конце 1960-х гг. В своих заметках, отрывке из произведения Ягодской, он пишет: «Хотя мы с ним (Айвазовским) преследовали одно направление, но он мне никогда не мешал, ибо я всегда был натуралист, а он идеалист – я вечно писал

этюды, без которых письмо картины для меня было бы немислимо, он же печатно заявлял, что это вздор и что писать надо впечатлением, посмотрев на природу» [18].

Выводы по первой главе

Пейзаж прошел достаточно долгий путь в своем развитии. Не стоит недооценивать пейзажи – это мир, с которым люди встречаются ежедневно. Идя утром на работу, думаю каждый хоть раз, останавливался и рассматривал облака или осенний желтый лист. Очень интересно рассматривать небо в разное время суток. Энергия природы питает и доставляет удовольствие созерцающему. Искусство этого жанра имело свои взлеты и падения, претерпело длительный и сложный период становления. В России, по сравнению с Западом, пейзаж долго не пользовался особой популярностью, лишь со временем приобрёл высокую популярность. Разные художники организуют выставки и мастер-классы по пейзажной живописи. Современный художник Дмитрий Роза, проводит мастер-классы по написанию морского пейзажа в направлении маринизма. Пейзаж – это способ отразить природную красоту, которая есть здесь и сейчас. Мир движется, а пейзаж вместе с ним.

Художники, работающие в этом жанре, постоянно открывают для себя что-то новое. Ведь природа изменчива и стоит взглянуть на неё под другим освещением или ракурсом, всегда можно увидеть что-то новое и прекрасное. И не стоит забывать, что с помощью окружающей природы мы можем вдохновляться и наслаждаться увиденным. Благодаря пейзажу мы познаем объемы, формы, а также учимся любить, слушать, созерцать и сопереживать. Этот жанр очень увлекателен сейчас и будет популярным очень много лет. Айвазовский, Шишкин, Левитан, Саврасов, нанесли отпечаток на историю развития пейзажа. Благодаря им, нам есть чему учиться, их работы стоят не только на выставках, но и печатаются в детской литературе, чтобы с малых лет, дети имели возможность прикоснуться к прекрасному.

Глава 2 Роль пейзажной живописи в формировании эстетической культуры школьников младшего возраста

2.1 Эстетическое развитие личности

Между природой и творчеством существует глубокая общность. В основе этой общности лежит постоянная новизна (хотя и повторяемость) природных явлений и творческих процессов. По Пушкину, природа есть «необыкновенная стихия» в которой свободно летает творческое воображение. Симонов отмечает еще одно принципиальное сходство природы и творчества, ту же непредсказуемость инсайдеров и исход генетической «игры природы» [15]. На самом деле законы природы и творчества объединяет относительность предвидения человеческих эмоций и явлений природы.

В природе всё гармонично. Важнейшим критерием художественной ценности произведения остается метафоричность. Таким образом, природа остается мощным источником художественного воображения.

Ф. Вернон, указывающий на препятствия, мешающие проявлению творческого потенциала, называет отсутствие в детстве достаточного количества сенсорных впечатлений. В современном мире, под влиянием «шума», детям очень сложно сосредоточить внимание и слух. В результате фон представлений ребенка, источник работы воображения, постепенно исчерпывается. Ребенок должен учиться видеть и слышать мир природы. Воспитывая его в культуре чувств уже в дошкольном возрасте, обратите его внимание на окружающие цвета. Например, цвет неба, цветовой оттенок. Звуки и запахи природы в осеннем лесу, изменчивость форм или цвета. Необходимо направлять восприятие ребенка по пути творческого освоения мира природы. Чтобы этого достичь, нужно развивать ассоциативное мышление, в игровой форме при помощи ряда вопросов и сравнений. На что похожи облака? Какие эмоции вызывают первый снег? Общение с животными учит сопереживать, тем самым воспитывая культуру чувств. Природа,

воздействующая на человека, организует его ориентацию, чувство принадлежности к той среде, в которой он существует. При этом формируются как его эстетические чувства, так и чувство ответственности за этот мир, обогащающие его внутренний мир. Поэтому природа, которая нас окружает, способствует развитию творческого потенциала личности.

Очень эффективное средство эстетического воспитания детей – является природа. Она не только прививает любовь, но и воспитывает у детей определенные нравственные понятия [13]. Природа положительно влияет на развитие умственных способностей, помогает глубоко мыслить и давать объективную оценку окружающему миру, повышает любознательность и развивает способность к созерцанию.

Единство разума, эмоций и воли все это творческий потенциал личности А.А. Ухтомский писал, что творческим человеком является лишь тот, «кто воспринимает мир во всей его полноте, кто не подходит к нему с готовой меркой, не пытается загнать факты в жесткую схему, Человек «открытый своим вниманием к текущей реальности, заранее готов принять действительность такой, какова она есть не цепляющийся за первоначально избранные координаты, а с готовностью, ради новых деталей, могущий радикально изменить свой первоначальный путь», способны само выражаться и применять творческий подход к освоению действительности.

Свобода является важным качеством для любого творческого человека. Творческий опыт личности художника включает высокую эмоциональную чувствительность и возбудимость. Эти качества развивают способности к сопереживанию и немало связаны с воображением. Творчество может быть развито только при наличии желания ребенка. Это можно заметить если личность проявляет высокую работоспособность, ответственность, внимание К.Д. Ушинский писал: «Одним из наиболее доступных источников красоты, является природа. Я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которой трудно соперничать педагогу». Учащихся

надо приучать видеть детали, рассматривать различные особенности времен года, отличать цветовые палитры в разное время суток [23]. Тема единения человека с природой широко распространено в русской культуре. Для русских художников и поэтов природа являлась неисчерпаемым источником вдохновения. Изображение природы – есть выражения и чувства художника. Пейзажные тексты, картины и музыка могут так или иначе раскрывать душу самой природы и мира человеческого опыта. Произведения искусства помогают нам понять человеческую и природную жизнь, и формируют воображение. Развитие творческой личности в младшем школьном возрасте осуществляется с помощью художественной деятельности, в основе которой лежит взаимодействие и синтез искусства.

2.2 Восприятие природы детьми младшего школьного возраста

Первичным познавательным процессом в дошкольном возрасте является восприятие, выполняющее ассоциативные функции. Восприятие формирует целостный образ предмета, согласовывает все познавательные процессы по обработке и получению информации, формирует единое представление мира в соответствии с уровнем развития ребенка.

Восприятие – это обработка полученной информации из окружающего мира, исследование качеств предметов и понимания для чего они нужны. Восприятие помогает отличить один предмет от других, выделить главное свойство предмета. У человека есть пять чувств осязание, обоняние, слух, зрение, вкус.

Каждый орган чувств считывает свою грань объекта. Развитие восприятия учит детей понимать окружающий мир, предметы и явления. В основе развития восприятия лежит активное движение. Восприятие – это переработка поступающей из внешней среды информация. В итоге формируются мысленные образы, которые затем управляются вниманием, памятью, воображением, мыслями, эмоциями. Ребенок познает мир по тому

описанию, которое формируется в его голове, и эти описания и их свойства могут быть отчасти неверными.

У ребенка 2-3 лет постоянство восприятия еще очень неполное: воспринимаемые размеры предметов уменьшаются по мере их удаления, но к 10 годам они создаются на уровне взрослого человека. Предметность у него выражена еще слабо, так как ребенок мало дифференцирован от окружения, он соединен с миром внешних предметов. У младших школьников уже хорошо развито восприятие. Они могут различать цвета, форму, величину предметов и их положение в пространстве, но и умеют правильно называть предлагаемые формы и цвета, правильно соотносить предметы по их величине. Они умеют рисовать простейшие фигуры и раскрашивать их в заданный цвет. Но в первом и начале второго класса восприятие еще очень неполно и поверхностно [28]. Дети допускают неточности и ошибки различения при восприятии сходных предметов. Иногда они не различают и смешивают близкие по стилю и произношению буквы и слова, изображения подобных предметов и сами подобные предметы. Часто выявляются случайные детали, но не воспринимаются существенные и важные [1]. Они все еще плохо видят объекты. Еще одной характеристикой восприятия младших школьников является тесная связь с действиями. Для младшего школьника воспринимать предмет означает что-то с ним делать, как-то изменять, брать, трогать. В то же время его восприятие острое и свежее, своего рода созерцательное любопытство. В природе существует бесконечное разнообразие цветов, форм и звуков, но человечество лишь постепенно их рационализировало и свело к сенсорным эталонам — системам цветов, форм, звуков. Стандарты — это образцы основных видов качества и характеристик, выработанных человечеством.

Если ребенок определяет такие виды информации, как цвет и форма предмета, то он может найти общие черты и отличия.

2.3 Методика обучения пейзажной живописи на уроках изо

В современном мире написано множество различных учебных программ по предмету изобразительное искусство, как для школ, так и для дополнительных образовательных учреждений. В процессе обучения живописи, и не только для передачи чувств и эмоций на картине, достаточно использовать такой прием, как светотень. Но есть и другие средства выразительности, например, цвет, понимаемый как цвет и живописная гармония. С помощью рисунка можно передать форму и свойство предмета окружающего мира. Одно из важнейших свойств композиции является соединение всех элементов в одно целое, а также способность отличить главное от второстепенного. Построение композиции имеет большое влияние на зрителя.

Изобразительные средства, которые использует художник, должны быть связаны и объединены в единое целое. Натюрморт и портрет значительно отличаются от пейзажа, характеризуется это разнообразием, многомерностью, перспективой. Тема пейзажа очень разнообразна и многогранна, в ней используются различные цветовые решения, формы, текстуры. Пейзажная картина – это отражение художником осмысленного и увиденного. Через живопись художник реализует свою идею, передает своё эмоциональное настроение [34].

Значимость детских рисунков очень ценна. Во время рисования ребенок познает окружающий мир, развивает воображение, обогащает свой внутренний мир. Эмоциональное отношение учащихся к рисованию является важным фактором, на который должен опираться учитель при обучении этому предмету [31]. Чтобы ученик достиг отличных результатов, очень важно, чтобы он мог наблюдать свои успехи на каждом этапе. Этого можно достичь, выполняя задания от простых до сложных.

Таким образом, знакомство и рисование природы на уроках изобразительного искусства в школе способствует развитию личностных

качеств школьника, эстетическому и нравственному развитию, любви к окружающему миру.

Методические рекомендации по проведению урока изобразительного искусства.

Предмет: Живопись

Класс: 6

Тема занятия: «Морской пейзаж». 3 урока по 45 минут.

Цель занятий: Создать колористическую палитру красок для вечернего морского пейзажа методом проведения анализа произведений художников-маринистов, чтобы в результате третьего урока была сделана композиция в цвете, на тему «Морской пейзаж».

Задачи:

- обучать особенностям композиции в пейзаже;
- познакомить детей с художественным направлением маринизм, творчеством величайшего художника Айвазовского;
- создать композицию на заданную тему, передать движение воды, отражение на воде, блики. Воспитывать любовь к окружающему миру, аккуратность, самостоятельность.

Оборудование для проведения занятия:

- для учителя: наглядно-демонстративный материал, репродукции Айвазовского, доклад на тему «Марина» Айвазовский;
- для ученика. тетрадь, ручка, альбомный лист, карандаш, стерка, фартук, баночка, (гуашь, акварель), кисти, тряпочка.

Структура занятия

- организационный момент (5 мин.);
- сообщение темы занятия и постановка цели (10 мин.);
- изложение нового материала (15 мин.);
- закрепление нового материала с помощью устного фронтального опроса (10 мин.).

Ход занятия:

- организационный момент. Приветствие, проверка присутствующих, наличия оборудования к уроку;
- сообщение темы занятия и постановка цели изучить колористическую палитру красок вечернее время на море;
- тема занятия: «вечерний морской пейзаж» На занятии вы ознакомитесь с новым направлением «Маринизм», творчеством Айвазовского и выполните практическую работу по созданию цветовой палитры красок, созданию композиции в карандаше и цвете.

Ход урока.

Организационный момент.

Учитель: Ребята, к какому жанру мы относимся картины, на которых изображена окружающая нас природа?

Ученики: Пейзаж.

Учитель: А кто скажет полное определения термина – пейзаж?

Учащийся: Рисунок, картина, изображающие природу, а также описание природы в литературном произведении.

Учитель: Я предлагаю вам сегодня узнать побольше об этом жанре. Но сначала отгадайте загадку.

Здесь – куда не кинем взор –

Водный голубой простор.

В нем волна встает стеной,

Белый гребень над волной.

А порой тут тишь да гладь.

Все смогли его узнать?

(Море)

Учитель: А сейчас я расскажу об одном очень интересном направлении в живописи, которое называется «Марина».

Марина – жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или иные события, происходящие на

море. Является разновидностью пейзажа. Наскальный рисунок морской баталии на стене пещеры Лаха Альта (Рисунок 17), Испания, неолит, рассматриваемый как одно из первых проявлений жанра.

Рисунок 17 – Наскальный рисунок морской баталии на стене пещеры Лаха Альта

В качестве самостоятельного вида пейзажной живописи марина выделилась в начале XVII века в Нидерландах. Одним из Голландских художников был Хендрик ван Антониссен.

Рисунок 18– Хендрик ван Антониссен

Он писал в основном штормящее море, на его работе мы видим парусник, который по нашему ощущению может утонуть прямо на наших глазах. Картина (Рисунок 18) по цветовому колориту не очень богата на оттенки, но выглядит очень интересно, на переднем плане мы видим штормящее контрастное море, а на дальнем плане уже появляется гладь и облака выглядят очень нежными.

Еще одни представители Нидерландской марины, являются Виллем и Людольф. Знамениты и признаны во всей Голландии. Картины этих двух маринистов нашли место в разных музеях и многих частных коллекций. Связано это появление с важной ролью моря в жизни голландского народа. На смену красочным картинам морских сражений, где художники XVI века подчёркивали нарядное убранство кораблей, приходит изображение самого моря, часто неприветливого, грозного во время бури или затянутого туманами, по которым плывут рыбацьи лодки со скромными парусами или пышные торговые корабли под реющим флагом. Чистая марина – море без кораблей и без стаффажа – появился лишь в XIX веке.

Яркие представители этого жанра – англичанин Уильям Тёрнер и российский художник Иван Константинович Айвазовский, написавший около 6000 картин на морскую тему. Именно с творчеством И.К. Айвазовского мы сейчас с вами будем знакомиться [30].

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) – известный русский художник-маринист, писавший в жанре марины (маринизма). На своих полотнах особое внимание он уделял морю, морским пейзажам и сражениям, кораблекрушениям. Художник много путешествовал по странам ближнего и дальнего зарубежья, где искал разные сюжеты для своего творчества. Главной темой его картин было изображение моря и морских происшествий – морской жанр. Одна из известных картин Айвазовского – «Девятый вал» (Рисунок 19), которая находится в Русском музее.

Рисунок 19 – Айвазовский «Девятый вал»

Эта картина выглядит очень реалистично и обрела всемирную известность. Все вокруг удивлялись, как художнику удалось так тонко передать море, оказалось, он сумел прочувствовать этот сюжет, как оказалось, художник перенес на холст то, что сам видел и пережил. В 1844 году ему суждено было пережить сильный шторм в Бискайском заливе, после которого корабль, на котором находился живописец, считался затонувшим. Благодаря этому эпизоду, а не фотографии. На этой работе мы видим очень красивые теплые блики на волнах. Красивые розовые и лиловые оттенки на пене.

Рассмотрите другие работы Айвазовского на доске, поделитесь впечатлениями о них. Расскажите какие средства выразительности использует художник и какие оттенки палитры выбирает автор в разное время суток и состояние природы (Рисунок 20-23). На картинах «лодка на закате» и «баржа у берега» изображено полное спокойствие и тишина. Айвазовский использовал очень красивые пастельные тона, несмотря на то что на первой работе изображен закат, а на второй утро. В основном Айвазовский писал беспокойное море, штормящее, именно это его отличало от всех художников, ему по-особенному удавалось изобразить бурлящее море.

Рисунок 20 – «Лодка на закате»

Рисунок 21 – «Баржи у берега»

Рисунок 22 – «Бурное море»

Рисунок 23– «Венеция»

Он море рисовал стремительно и быстро.

И накрывала чувств его волна

От зрителя простого до министра

Прозрачностью мазка озарена.

Застыла мощь воды девятым валом.

Встал на дыбы огромный океан.

Пред ужасом стихии небывалым,

Пугая мусульман и христиан.

Талант его был вовсе не проклятьем.

Не каторгой измученной души.

Конечно, радостным объятьем.

Ответ на зов воды – скорей пиши.

И он писал взволнованно и часто,

Купаясь в красках штилей и штормов

Картины мариниста-энтузиаста

По миру растеклись без берегов.

Примочкин Борис.

Многие авторы под впечатлением работ Айвазовского, посвящали ему стихи [23].

Подведём итоги урока.

Что такое живопись?

«Живопись – вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль».

Назовите известные нам жанры живописи.

«Портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, мифологический жанр».

Что такое пейзаж?

Какие работы художников на вас произвели впечатления больше всего?

Какие оттенки на картинах вам импонируют?

Домашнее задание. Подумайте дома над композицией вечернего морского пейзажа, в каком колористическом решении он будет выполнен. На следующем уроке мы с вами перейдем к практической части.

Урок 2

Структура занятия:

- организационный момент (5 мин);
- закрепить материал прошлого урока (5 мин);
- закрепление нового материала с помощью наглядного пособия (5 мин);
- практическая работа (30 мин).

Ход урока.

Организационный момент:

- приветствие, проверка присутствующих, наличия оборудования к уроку;
- сообщение темы занятия и постановка цели изучить и создать колористическую палитру красок вечернее время на море, а также продумать и наметить композицию на заданную тему.

Учитель: Ребята посмотрите на доску, там будут висеть образцы палитр (Рисунок 24-25), которые вам необходимо создать на сегодняшнем уроке.

Рисунок 24 – Образцы цветowych палитр

Рисунок 25 – Образцы цветовых палитр

А также нужно продумать свою композицию и наметить карандашом эскиз, какое будет у вас море решать вам, будет ли оно спокойное или штормящее вы выбираете сами. Сейчас я раздам вам прямоугольные картонки, на которых вы будете делать каждый свою палитру (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Макеты для создания палитры

Практическая работа. Самостоятельная работа учащихся – 30 мин. Делают палитру. Кто сделал, тот приступает к разработке композиции на

формате А4, намечает её карандашом. Учитель ходит, отвечает на вопросы, подсказывает.

Итог урока. Обсуждаем работы каждого, вносим коррективы.

Рисунок 27 – Работы Маркова Станислава

Рисунок 28 – Работы Якуниной Екатерины

Урок 3

Структура занятия.

- организационный момент (5 мин);
- практическая работа (40 мин).

Ход урока.

Организационный момент.

Приветствие, проверка присутствующих, наличия оборудования к уроку.

Практическая работа. Самостоятельная работа учащихся – 40 минут. Постарайтесь в красках выразить шум прибоя, волны (Рисунок 27-30).

Используя цвет и мазок. Гребень волны всегда имеет свет, полутень, тень. А также обратите внимание на доску, там будет висеть наглядное пособие, каким разным бывает море (в процессе работы учитель ходит наблюдает, подсказывает, отвечает на вопросы).

Итог урока:

Рассматриваем работы учеников, выставляем оценки за все три урока, отмечаем наилучшие работы.

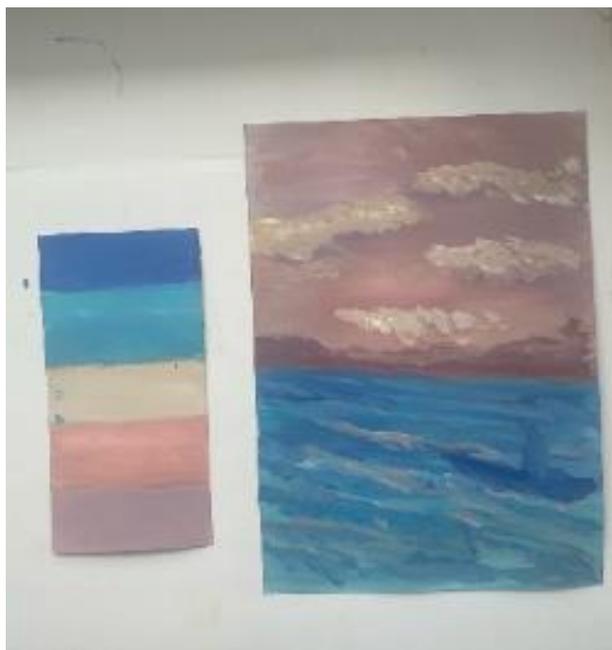

Рисунок 29 – Якуникна К.

Рисунок 30 – Марков С.

Выставляются оценки за урок руководствуясь таблицей № 2 и таблицей № 3. По окончании урока проводится уборка рабочих мест. Завершение урока.

Таблица № 2 – Показатели и критерии оценки

Критерии оценки	Количество баллов
Соответствие содержания работы заявленной тематике	30 баллов
Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы)	30 баллов
Соответствие творческого уровня возрасту автора	10 баллов
Активная работа во время урока	30 баллов
Итого	100 баллов

Таблица № 3 – показатели шкалы оценки в баллах

Набранные балы	Оценка
80-100 баллов	Оценка 5
60-79 баллов	Оценка 4
35-59 баллов	Оценка 3

Проводя анализ работы учащихся на уроках, можно сказать, что большая половина класса справилась с заданиями хорошо. На уроке было двадцать человек, из них трое справились на отлично, тринадцать человек на оценку хорошо и четверо получили удовлетворительную оценку.

Выводы по второй главе

Природа и сам факт ее существования является одним из важнейших условий гармоничного развития личности. С помощью природных явлений человек может выразить внутренние ощущения. Природа, несомненно, является объектом восторга, любования, познания. В процессе обучения важную роль играет познавательская деятельность. Преподавание – это прежде всего творческая деятельность. Во время своей педагогической практике учитель пользуется методическими рекомендациями, но не может работать в точности по заданному плану. Педагог развивает методы обучения в процессе коммуникации с детьми. Принцип работы преподавания может меняться в зависимости от результатов класса и полученных знаний.

Активности и заинтересованности, учащихся на уроках, способствует грамотные и правильно подобранные методические материалы для урока, а также это решает многие задачи и предотвращает проблемы с пониманием. Развивая любовь к искусству, у детей развивается внимание и воображение, память и мышление, концентрация. Всё это способствует быстрому и качественному усвоению знаний, превращению их в навыки и умения. Если материал урока грамотно изложен и ученики внимательно слушают педагога и выполняют все задания согласовывая с педагогом, то это приводит к хорошим результатам класса. На основе проделанной работы, мною сделаны выводы, что очень важно использовать на уроках и необходимо использовать интерактивные формы и методы обучения, они позволяют преподнести материал в доступной, интересной, яркой форме, способствуют уровню мотивации учебной и творческой деятельности. Таким образом знания усваиваются лучше, у детей возникает интерес к познанию, формируются коммуникативные, личностные, интеллектуальные качества. Благодаря этим качествам успеваемость во всех сферах обучения растет в лучшую сторону.

Глава 3 Последовательность выполнения творческой работы «Морской пейзаж»

3.1 Работа над эскизами

При выборе темы диплома автора очень впечатлила поездка на «Черное море» несколько лет назад, и уже тогда я решил, что темой моей дипломной работы будет «морской пейзаж». Эта тема мне наиболее близка по духу, я не раз посещала мастер-классы по морской живописи. И усвоила главные принципы написания морского пейзажа, очень важно правильное построение перспективы и композиции, найти грамотное цветовое решение. Хотелось бы отметить, что при написании пейзажа, чаще всего мы поддаемся ритмичности это главная наша ошибка, которую нужно избегать, ведь в природе нет ничего ритмичного. При написании пейзажа необходимо руководствоваться таким общим принципом: от общего к частному. Картина должна быть написана, таким образом, чтобы зритель хотел рассмотреть каждый её сантиметр! Художник должен представлять какой получится картина в итоге. В своей дипломной работе мне хотелось отразить современный пейзаж, передать различное состояние моря [24].

Главной целью было передать атмосферу изменчивости моря, использовать навыки света – тени, отразить время суток при помощи цветового тона. Очень важно было передать зрителю свой замысел, вдохновить и показать различное состояние «морского пейзажа». В своей работе автор ориентировался на сделанные фотографии во время своего отдыха на море (Рисунок А.1-А.4, Рисунок Б.1-Б.2).

Масляные краски позволяют создавать насыщенные и тонкие цветовые решения, иллюзию пространства и объема на плоскости, выразительность и динамику письма. Поэтому для дипломной работы была выбрана техника масляной живописи. В ходе практической работы над эскизами шел поиск

гармоничного и интересного пейзажа, который бы передал всю красоту и бескрайность моря. Выбор точки наблюдения.

Поиски композиции начались с зарисовок. Начали мы работу с поиска наиболее удачного цветового решения (Рисунок 31-35).

Рисунок 31 – Эскиз 1 «Прибой»

Рисунок 32– Эскиз 2 «Ночного моря»

Рисунок 33 – Эскиз 3 «Закат»

Рисунок 34 – Эскиз 4 «Солнечный
восход»

Рисунок 35 – Эскиз 5 «Взволнованный вечер»

Предварительные поиски, эскизы, очень важны, они помогают найти наиболее удачное композиционное решение, а также выбрать наиболее удачный колорит. Даже при написании картины с натуры, приходится придумывать, компоновать и искать цветовое решение специально под основную идею произведения. После выполнения эскизов, я приступила к этюду на холстах. Этюды позволили мне прочувствовать, как масляная краска будет вести себя на холсте, найти наиболее удачную цветовую палитру для создания итоговых работ, создать композиции и показать различные состояния моря (Рисунок 36-41).

Рисунок 36 – Этюд 1 «Прибой»

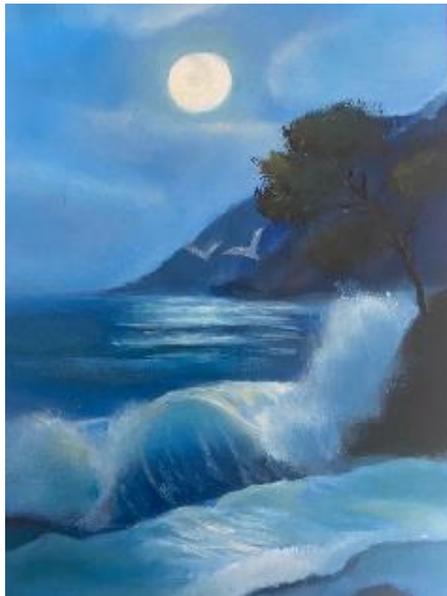

Рисунок 37 – Этюд 2 «Ночное море»

Рисунок 38 – Этюд 3 «Полнолуние»

Рисунок 39 – Этюд 4 «Солнечный восход»

Рисунок 40– Этюд 5 «Взволнованный закат»

Рисунок 41– Этюд 6 «Закат»

Эскизы итоговых работ сепия в гуашевой технике. Данные эскизы, позволяют определить свет и тени для итоговых работ, а также саму композицию.

Рисунок 42 – Эскиз 1 сепия «Закат»

Рисунок 43 – Эскиз 2 сепия «Волна после шторма»

Рисунок 44 – Эскиз 3 сепия «Утренний рассвет»

Очень важно было найти нужный колорит, передать водную стихию, пространство, перспективу, проработать передний план, правильно расставить свет (Рисунок 42-44). Целью моей работы было передать различное состояние моря и освещение в разное время суток. Показать, как меняется колорит. Морская стихия очень непростая и меняющаяся каждую секунду.

3.2. Ведение пейзажа в технике масляной живописи

Используя материал – набор масляных красок «Мастер-класс» производится ведущим российским заводом художественных красок «Невская палитра» нашла в них много положительных качеств:

- хорошо смешиваются и это дает возможность получить множество оттенков;
- сохраняют первоначальный цвет после высыхания;
- можно быстро протереть тряпочкой или удалить мастихином, чтобы исправить ошибки, а также после высыхания можно перекрыть новым слоем;

- долговечность;
- возможность написания картин разными методами.

Первым этапом подготовка рабочего места, кисти, тряпочка, масляные краски, холст грунтованный на подрамнике «VISTA-ARTISTA» SCC-6080 100% хлопок 60x80 см 380 г/м² среднезернистый. Далее приступила к выполнению итоговых работ, все они выполнены, по принципу от общего к частному. Берем кисть № 5, масло льняное, краску «краплак». Мешаем краску с маслом до прозрачной консистенции и намечаем линию горизонта, береговую линию, линии волн (Рисунок 45).

Рисунок 45– намечаем линию горизонта, находим центр, линии волн, камни

Далее делаем цветовую подложку. Разбиваем по цветам небо, воду. На данном этапе у меня получились слишком яркие цвета (Рисунок 46-47).

Рисунок 46 – заливка цвета «Закат»

Далее мы разбираем работу по свету и тени. Смотрим откуда у нас идет источник освещения, в данной работе это солнце. Намечаем детали (камни).

Рисунок 47 – Свет, тень «Закат»

Очень важно передать пространство и тщательно поработать передний план. Волна на заднем плане не должна перетягивать акцент, поэтому по проработанности больше должны были быть солнечные лучи, для большей

выразительности. А также работа очень богата по цветовой гамме, многообразию оттенков и рефлексов.

Далее дорабатывали детали оттенки с согласованием педагога и основной фотографией которая собственно и была моим вдохновением (Рисунок 48-50).

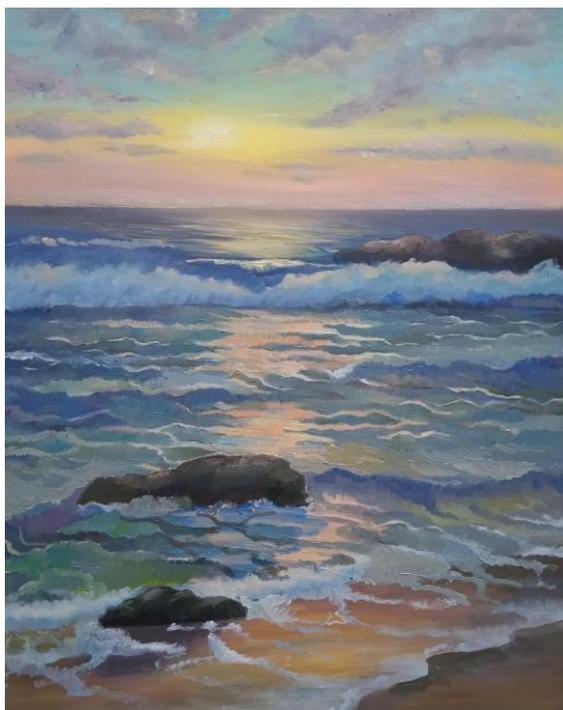

Рисунок 48 – «Закат»

Картина «Закат на морском побережье» получилась в теплых оттенках.

Волны словно ласкают камни, но несмотря на заходящее солнце, погода достаточно ветряная и гонит волны вправо. После написания этой работы, я приступила к написанию картины «Волна».

Все работы выполнялись от общего к частному. У каждой из работ этапы выполнения были аналогичными. Подготовка рабочего места, далее намечаем линии горизонта, заливка, проработка деталей, работа с передним планом, с пространством.

Во всех своих работах, автор стремился показать свои ощущения, так, чтобы можно было услышать всплески волн, ощущая тепло и хорошее настроение.

Рисунок 49 – «Волна после шторма»

Картина «Волна после шторма», выполнена в холодных и теплых бирюзовых оттенках, словно вот-вот закончилась гроза и уже, солнце выходит из-за туч.

Рисунок 50 – «Утренний рассвет»

Картина «Утренний рассвет» выглядит очень солнечной и теплой, несмотря на повисшую тучу над морем. Море достаточно спокойное, нельзя сказать, что полный штиль, но и точно нет шторма. Нежные волны бегут по воде, благодаря всей этой атмосфере можно понять, что впереди нас ждет теплый солнечный день.

Выводы по третьей главе

Очень хорошо написали о море поэты А. Блок, В.А. Жуковский, О. Манделштам, М. Лермонтов, писатели Г. Адамов, В. Катаев, А.П. Чехов, Э. Хемингуэй, В. Пикуль. Всех их вдохновляло море, будь оно вечернее, утреннее или дневное. И это действительно так, море всегда – красиво! Море стало для них источников вдохновения, лиричности и романтизма. Художники и поэты наделили море качествами и свойствами, которые символом надежды, силы, мощи, тайны.

Море волнует человека, он грезит о нем, мечтает, радуется, когда видит его и наслаждается. Море – как волшебная стихия, в которой зародилась жизнь. Многие художники и поэты посвящали свои работы морю, сравнивая его с женщиной, Вселенной, с чем-то неподвластным для окончательного познания. Эту «не подвластность» ни раз пытались объяснить и психологи, как своеобразную терапию, в результате которой у человека уходят депрессия и состояние подавленности, агрессии и усталости. Так в чем же сила моря? В своей работе автор не стремится разгадать море, а демонстрирует ее красоту, восхищаясь свободой и силой мощи.

В своей творческой работе, для автора становится важным передать именно позитивное и лиричное отношение к морю, его волшебство, веру в чудеса и сказку. Море, которое приближает нас к чему-то неизведанному и непознанному. Автор стремится передать именно состояние море, во время шторма или после него, когда оно спокойное, освещенное солнцем создает чарующие блики, которые хочется поймать, прикоснуться к ласковой морской пене.

Заключение

Пейзаж является жанром, в котором присутствует любовь к прекрасному, это невозможно описать словам. Можно рассказать о пейзаже, в учебниках литературы общеобразовательной школы нередко можно увидеть картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», И. Левитана «Золотая осень». Эти картины являются знаменитыми, нередко на уроках русского и литературы ученики по ним пишутся сочинения. Природа воспитывает в людях только положительные качества и служит источником вдохновения. Ведь на самом деле он способен вдохновить и дать человеку возможность ощутить нечто особенное, необыкновенное, невиданное ранее. Она способна даже в взрослом человеке пробудить, детский восторг, но только лишь, если он сможет взглянуть на неё под правильным ракурсом, открыв душу, и наполнившись уважением к ней. Даже в современном мире, где много суеты, люди не забывают о прекрасном, на просторах интернета, ежедневно выкладывают впечатляющие фотографии неба, солнца, закатов, рассветов, морей и лесов.

Жанр маринизм, в пейзажной живописи меня очень вдохновляет, и хочется продолжать развивать свои технические навыки в данном направлении, а также приобщать детей школьного возраста к этому творчеству. Выполняя свою выпускную бакалаврскую работу и реализовывая идеи, я увидела свои слабые места, над которыми нужно работать. Поиск наиболее удачной композиции и подбора колористического решения, собрались в единое целое, которое можно увидеть в трёх итоговых работах, выполненных на холстах. Мне хотелось открыть перед руководителями этот мир прекрасного «Морской пейзаж».

Список использованной литературы

1. Амелина И.В. Роль пленэра в процессе обучения студентов // Поволжский педагогический вестник. 2014. №3 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-plenera-v-protsesse-obucheniya-studentov> (дата обращения: 20.10.2022).
2. Айвазовский И.К. – СПб.: Белый город, 2000. – 64 с. – (Мастера живописи).
3. Балакина Т.И. Мировая художественная культура. Россия – 19-начало 20 века. – М.: Аз, 2001. – 192 с.
4. Волков, Н.Н. Цвет в живописи [Текст] / Н. Н. Волков. - Москва: Изд-во В. Шевчук, 2014. - 359 с.: цв. ил.; 23 см.; ISBN 978-5-94232-098-0
5. Барсамов Н., Барсамова С. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского. – Симферополь: Крымиздат, 1955. – С.20-21. <https://feogallery.org/>
6. Барсамов Н. С. Иван Константинович Айвазовский. М.: Искусство, 1962. –с. 193.
7. Борев, Ю.Б. Эстетика : Учеб. по курсу "Эстетика" для студентов вузов / Юрий Борев. - М. : Высш. шк., 2002. - 511 с.; 21 см.;
8. Ермоленская, Е. А. Б.П.Юсов - учитель, ученый, мыслитель, новатор / Е. А. Ермоленская // Гуманитарное пространство. – 2012. – Т. 1. – № 2. – С. 217-229. – EDN SEBMVD.
9. Васильченко, Ю. С. Значение пейзажной живописи в развитии русского изобразительного искусства XVIII-XIX вв / Ю. С. Васильченко // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2017. – № 26. – С. 131-139. – DOI 10.17223/22220836/26/14. – EDN YQPYLJ.
- Головачева, Н. П. Пленэрная практика в системе художественного образования / Н. П. Головачева, З. Ж. Рабилова // Омский научный вестник. – 2015. – № 2(136). – С. 164-166. – EDN UCHRPX.

10. Головнева Е.В., Синдикова Г.М., Синагулова Г.Х. Изобразительное искусство как средство эстетического воспитания младших школьников // *Фундаментальные исследования*. – 2015. – № 2-27. – С. 6078-6082; URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38622> (дата обращения: 23.11.2022).
11. Головачева, Н. П. Некоторые методические аспекты пленэрной живописи / Н. П. Головачева // *Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования*. – 2015. – № 4(8). – С. 61-63. – EDN VLOMNN.
12. Граб М.В. Развитие художественных навыков учащихся детских школ искусств средствами пейзажной живописи // *Ученый XXI века*. 2015. №3-4 (4-5). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvennyh-navykov-uchaschihsya-detskih-shkol-iskusstv-sredstvami-peyzazhnoy-zhivopisi> (дата обращения: 23.11.2022).
13. Зубрилин, К. М. Роль пленэра в системе художественного образования / К. М. Зубрилин, И. Ю. Руднев // *Наука и школа*. – 2016. – № 6. – С. 175-180. – EDN XHFQVH.
14. Ивлева, С. Н. Техника живописи на пленэре / С. Н. Ивлева // *Наука, образование и культура*. – 2019. – № 4(38). – С. 68-72. – DOI 10.24411/2413-7111-2019-10401. – EDN ODVCRF.
15. Капинус, А.Ю. К вопросу о живописной технике мариниста В.И. Шиляева // *Известия БГУ*. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zhivopisnoy-tehnike-marinista-v-i-shilyaeva> (дата обращения: 23.11.2022).
16. Крупник Е.П. Психологическое воздействие искусства на личность. М.: ИП РАН, 1999. – 240 с.
17. Кириллова Л.С., Лебединская В.В. Эстетическое воспитание младших школьников средствами изобразительного искусства // *Проблемы и перспективы развития образования в России*. 2014. №27. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vozpitanie-mladshih-shkolnikov-sredstvami-izobrazitel'nogo-iskusstva> (дата обращения: 23.11.2022).

18. Мамугина, В.П. Проблема восприятия изобразительного искусства в начальных классах // Гаудеамус. 2002. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vozpriyatiya-izobrazitel'nogo-iskusstva-v-nachalnyh-klasseh> (дата обращения: 23.11.2022).

19. Маринисты: [Энцикл. живописи / Авт.-сост. Дятлева Галина Витальевна, Биркина Екатерина Николаевна]. - М. ОЛМА-Пресс, 2001. - 350, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Энциклопедия).;

20. Нехвядович, Л. И. Русская пейзажная школа как объект исследования в современном искусствоведении / Л. И. Нехвядович // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 4-2(23). – С. 76-78. – EDN NTICWF.

21. Пронина, Н.К. Методические рекомендации к заданиям на создание общего тонового и цветового состояния в живописи на пленэре // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2017. №4 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-rekomendatsii-k-zadaniyam-na-sozdanie-obschego-tonovogo-i-tsvetovogo-sostoyaniya-v-zhivopisi-na-plenere>

22. Рабилова, З.Ж., Головачева, Н.П. Специфика творческой деятельности в пленэрной живописи // ОНВ. 2015. №1 (135). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-plenernoy-zhivopisi> (дата обращения: 23.11.2022).

23. Федоров-Давыдов, А.А. Русский пейзаж XVIII - начала XIX века / А. Федоров-Давыдов. - Москва: Искусство, 1953. - 581, [2] с., [20] л. ил.,

24. Филиппова, Л. С. Изобразительная грамота как основа пленэрной практики / Л. С. Филиппова // Наука и школа. – 2015. – № 5. – С. 184-189. – EDN UXWDHJ.

25. Фокин, К. В. Размышления о русской пейзажной живописи / К. В. Фокин // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2013. – № 2(34). – С. 120-127. – EDN QCHEND.

26. Best for Adults: «Daily Painting: Paint Small and Often to Become a More Creative, Productive, and Successful Artist»
<https://www.goodreads.com/book/show/20758108-daily-painting>.
27. Antrop, Marc. (2003). The Role of Cultural Values in Modern Landscapes. 10.1007/978-94-017-0189-1_6.
28. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Marinism". Encyclopedia Britannica, Invalid Date, <https://www.britannica.com/art/Marinism>. Accessed 23 November 2022.
29. Denac, Olga. (2014). The Significance and Role of Aesthetic Education in Schooling. Creative Education. 05. 1714-1719. 10.4236/ce.2014.519190.
30. Fjørtoft, Ingunn. (2004). Landscape as Playscape: The Effects of Natural Environments on Children's Play and Motor Development. Children, Youth and Environments. 14.
31. Furter, P. (1966). I. WOJNAR: "Esthétique et pédagogie". Revue de Théologie Et de Philosophie 16:68.
32. Marcos, Carlos L. & Baldeweg, Juan. (2013). CONSTELLATIONS AND CROSSED RELATIONSHIPS: ON THE FUZZY EDGES BETWEEN ARCHITECTURE, DRAWING, PAINTING AND SCULPTURE. EGA Revista de Expression Grafica Arquitectonica. 20-36.
33. Mon P, Ratheesh. (2021). An Introduction to the Concept of Landscape in Geography. The Asian Review of Civil Engineering. 10. 10.51983/tarce-2021.10.1.2941.
34. Prins, Jannette & Van der Veen, Chiel & Santen, Sofia & Wilt, Femke & Hovinga, Dieuwke. (2022). The importance of play in natural environments for children's language development: an explorative study in early childhood education. International Journal of Early Years Education. 1-17. 10.1080/09669760.2022.2144147.
35. Wojnar, I. (1978). Aesthetic Education. Journal of Aesthetic Education, 4, 41-54. <http://dx.doi.org/10.2307/3332044>

Приложение А

Различное освещение в пейзаже

Рисунок А.1 – Фрагмент «Закат»

Рисунок А.2 – Фрагмент «Полдень»

Рисунок А.3 – Фрагмент «Ночь»

Рисунок А.4 – Фрагмент «Утро»

Приложение Б

Различное состояние моря

Рисунок Б.1 – Фрагмент «Спокойное море Абхазии»

Рисунок Б.2 – Фрагмент «Волны»