

«Дворянское воспитание» – это не педагогическая система, не особая методика, даже не свод правил. Это, прежде всего, образ жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, отчасти бессознательно, путем привычки и подражания: это традиции, которую не обсуждают, а соблюдают. Обязательным было в образовании знание иностранных языков, точных и естественных наук, занятие музыкой, танцами, рисованием, и обязательно было глубоко разбираться в искусстве.

Само по себе искусство влияет на развитие интеллекта, вкуса, имеет аксиональное значение. Но, без какой либо культурной программы сопутствующей искусству мы не сможем воспитать личность. В учебниках Н.Н.Ростовцева. «Методика преподавания изо в школе», учебных пособиях С.П.Ломова, С.А.Аманжолова Методология художественного образования, и учебных пособиях и программах В.С.Кузина «Основы обучения изобразительному искусству в школе», отмечено, что только глубокие знания и навыки по искусству, композиции, технике живописи и рисунка могут дать требуемых результатов. Изобразительное искусство в школе – это не технический, а творческий предмет. Поэтому необходима любовь к изображенным объектам. Учась любить мир вокруг нас, мы приобретаем любящее широкое сердце. Учебная программа Б.М. Неменского ориентирована прежде всего на нравственное воспитание, а потом уже на развитие умений и навыки в изобразительном искусстве.

Изобразительное искусство формирует внутренний мир личности и одновременно влияет на социальное поведение. В связи с этим важной задачей социально воспитательного воздействия изобразительного искусства на личность является не только расширение сферы познания и усвоения социального опыта человечества, но и эстетическое обогащение личного и жизненного опыта общечеловеческими ценностями.

Эстетическое воспитание развивает вкус, умение замечать прекрасное и безобразное; и важно ещё и потому, что связано со многими сторонами воспитания: нравственным воспитанием, которое развивает в ребенке чувство любви, гордости; с трудовым воспитанием, которое помогает ребенку с уважением относиться к труду людей, видеть красоту сделанного, и т.д. Все эти качества необходимы для всесторонне развитого человека.

Занятие ИЗО искусством должно быть разбито по определенным темам в зависимости от возраста учащихся. С раннего возраста мы можем приучать детей любить окружающий мир, животных, природу. Одновременно развивая навыки рисования и наблюдательности. В современных условиях мы должны больше обратить внимание темы Родины. При этом обязательно необходимо проводить беседы с учащимися, показывать и обсуждать интерактивном режиме работы известных художников. А также уроки декоративно-прикладного характера развивают у учащихся интерес не только к своей народной культуре, но и культуры других народов. Знакомство с культурой других народов расширяет кругозор и прививает уважение к мировой культуре. Так же воспитывает интерес к истории возникновения различных культур. В процессе занятия не только надо рисовать костюмы, танцы, праздники, но и предварительно знакомиться с

народными обычаями. При выполнении заданий тематической композиции надо подключить самих учащихся, для того чтобы развивать активность учащихся. Занятия ИЗО резко влияют на эстетику и чувство красоты, а значит и на быт. Детям хочется все преобразить: украсить дом, сад, огород, одежду, накрыть красиво стол. Оно создает желание жить в гармонии и красоте, а это все влияет на настроение, а настроение влияет на производительность труда и взаимоотношения в коллективе. Исторические данные отмечают, что не только дворяне, но и крестьяне тоже украшали свой быт: вышивкой, ткачеством, вязанием, резьбой по дереву, росписью. А теперь мы видим – целый музей этнографии народов СССР в центре Санкт-Петербурга.

Художник, занимающийся изобразительным искусством, любит экспериментировать со своей внешностью, одеждой, прическами и т.п. Искусство развивает творческий подход ко всему. Оно ставит нас на ступень выше и отрицает всякое упрощение. С развитием искусства и культуры в обществе стремительно высоко преобразился. Любовь к прекрасному, стремление ко всему красивому помогло создать новое общество и новые чувства между людьми.

В заключении хочу отметить, что роль изобразительного искусства в условиях глобализации очень высока. Это мощное оружие в воспитании возвышенной личности, но только в том случае заработает, если оно сопряжено с нравственным воспитанием. Так что необходимо делать акцент на эстетическое воспитание и творчество для дошкольных учреждений и начальной школы. Практика показывает, что изобразительная деятельность для школьника не только весьма интересна, но и очень важна и полезна во многих отношениях.

Список использованных источников:

1. Кузин В. С. Психология, Москва, Агар, 1999.
2. Кузин В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе, М., Просвещение, 1977. Ломов С. П. Живопись М.: Агар, -1999. С.4-5.
3. Ломов С. П., Аманжолов С. А. Методология художественного образования МПГУ, 2011 г. - 188 с.
4. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изо в школе, М.: Агар, 2000. – 251 с.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ

Кириллова В. И., 3 курс ИЗО и МХК

Научный руководитель: старший преподаватель Чернышева М. М.

Мир не стоит на месте в результате чего современная молодежь нуждается к приобщению к традиционным ценностям. Важно лучше знать историю и технологию создания культурных ценностей народного художественного творчества, ведь как говорится: «Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего». В этом и заключается актуальность моего проекта.

Сохранение культурного наследия, исторических ценностей, нравственных заветов в наших силах. Мы обязаны воспитать истинных граждан России, патриотов малой Родины, знающих и любящих свой край, город (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающих принять активное участие в его развитии.

И так, одним из оригинальных видов русского народного художественного творчества является жостовская декоративная роспись.

Искусство жостовской росписи принадлежит к семье «русских лаков». Одна ветвь этой семьи связана с Палехом, Мстёррой и Холуем, где лаковая миниатюра возникла в 1920 - 1930-е годы и унаследовала традиции древнерусской иконописи.

К другой ветви, зародившейся еще в конце XVIII века, принадлежат Федоскино и Жостово. Их близость определяется не только географическим соседством этих центров, но также родством происхождения, сходством стилиевых истоков.

Федоскино и Жостово в XIX веке были известными центрами русской лаковой миниатюры. Мастерские династий Лукутиных и Вишняковых славились производством шкатулок, табакерок, коробочек, кошельков, марочниц, портсигаров, чайниц и других небольших предметов из папье-маше, украшенных живописными миниатюрами, являвшими собою вольные переложения станковых картин и гравюр. Изготавливали из папье-маше и подносы разных размеров, также с живописными изображениями, а позднее и орнаментальными цветочными композициями. Начавшись в русле лаковой миниатюры, производство подносов постепенно выделилось в самостоятельный промысел. Начало производства подносов в Жостове принято связывать с 1825 годом - датой открытия самостоятельной мастерской Осипа Филипповича Вишнякова.

В 1830-х годах в Жостово стали делать подносы не только из папье-маше, но и из железа. Промысел разрастался, открывались новые мастерские.

Ко времени возникновения подмосковного промысла подносов в России уже существовали подобные производства. С XVIII века славились расписные лакированные подносы Нижнего Тагила. Нижний Тагил удерживал славу ведущего промысла расписных подносов вплоть до 1870-1880-х годов, когда жостовские изделия стали серьезными конкурентами уральским.

Произведений самого раннего периода жостовских мастерских не сохранилось. Наиболее старые из доступных для изучения жостовских подносов относятся к 1870-1880-м годам. Определить время их создания и принадлежность мастерским, большей частью династиям Вишняковых, помогают клейма, имеющиеся на тыльных сторонах подносов и содержащие, как правило, имя владельца фабрики и перечень наград-медалей за участие в крупных отечественных и зарубежных художественно-промышленных и кустарных выставках.

В жостовской росписи существовал такой вид живописи как сюжетно - изобразительный. Как на коробочках из папье-маше, так и на железных подносах изображали зимние сельские пейзажи, виды Москвы; но самыми популярными были «тройки», «чаепития» и жанровые сценки из сельской жизни

Со временем ведущей темой в украшении подносов стали орнаментальные росписи и цветочные композиции. Крестьянским художникам Жостова был близок народный характер росписей Урала, нравились цветы и плоды, изображенные на ярком цветном фоне.

Новый этап в истории Жостова начался после Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1920-х годах в Жостове, Новосильцево и Троицком возникло несколько артелей, объединившихся в 1928 году в одну - «Металлоподнос» (с 1960 года - Жостовская фабрика декоративной росписи). В их создании принимали участие опытные мастера, которым суждено было внести большой вклад в дело возрождения живописи на подносах и развитие традиций местного искусства в новых условиях: И. С. Леонтьев, К. В. Грибков, А. И. Лёзнов, П. С. Курзин, Д. Д. Кузнецов и другие.

Теперь бы мне хотелось рассказать о том, как изготавливают и расписывают подносы.

Современные жостовские подносы производятся двумя способами: методом штамповки иковки. Из обычного листового железа на специальных механических прессах делают заготовки для подносов стандартных форм и размеров. Затем на электрическом прессе посредством специальных пресс-форм и комбинированного штампа проводят закатку краев - бортовку. А чтобы борта подноса стали жесткими, выполняется их вальцовка. Художники жостовской росписи могут работать не только со стандартными формами подносов, на их выбор существует 26 типовых форм, из которых подбирается наиболее соответствующая замыслу. Затем, если она уникальна, за дело принимается коваль (кузнец), изготавливающий кованый поднос. Для этого из нескольких металлических листов ручными ножницами вырезается скобка, которая в последующем, под воздействием молота, вытягивается и выбивается. При закатке в края подноса вкладывают специальную проволоку, которая обеспечивает его прочность, а затем сам край выравнивают молотом.

После того как подносы обрели форму и были завальцованы, их грунтуют с обеих сторон замазкой, состоящей из мела, разведенного в олифе. Как только загрунтованный поднос высушится в специальном шкафу, мастер-грунтовщик шлифует его поверхность наждачной бумагой, а затем наносит еще один слой замазки. Затем из пульверизатора наносят коричневый фабричный грунт. После просушки загрунтованный поднос шпаклюют и высушивают. Затем зашпаклеванный поднос вручную шлифуют пемзой. Только после этого на поднос наносится черная краска на скипидарной основе, а после очередной просушки его покрывают в 2-3 слоя черным масляным лаком. Высушенный и очищенный поднос передают художнику на роспись.

Роспись жостовские мастера выполняют специальными беличьими кисточками и масляными красками, разведенными скипидаром и льняным маслом. Каждый художник одновременно работает над несколькими произведениями. Для выведения орнамента используется белая краска с лаком (гульфарба), присыпаемая порошком из алюминия, либо так называемое твореное золото - разведенный в скипидаре или прозрачном лаке золотой порошок. Жостовская

роспись выполняется в два этапа: замалевка и выправка. На этапе замалевка художник широкой кистью прорисовывает основной силуэт композиции на рабочей поверхности подноса. Затем поднос просушивается в течение 12 часов в сушильном шкафу. После этого мастер приступает к выправке и прорисовывает светлые места, накладывает цветные тени и прописывает блики, которые придают объем композиции. Тычинки цветков и прожилки листочков выписываются тонкими линиями. Крупные элементы жостовской росписи, такие как большие цветы, связывают с более мелкими стеблями, травинками и другими частями композиции. Самым последним наносят орнамент на борта. Законченную работу трижды полируют бесцветным лаком и просушивают в печах, после чего вручную отполировывают поверхность до зеркального блеска.

Подводя итоги, хочу отметить, что жостовская фабрика декоративной росписи продолжает свое существование и по сей день. При фабрике открыт единственный в мире музей подносов, там проводятся регулярные экскурсии и мастер-классы по лаковому рисунку.

Список использованных источников:

1. Коромыслов Б. Жостовская роспись. М., «Изобразительное искусство», 1977. 88 с. с ил.
2. Бакушинский А. В. Русские художественные лаки. - «Искусство», 1933, № 6.
3. Крапивина А. И. Роспись по металлу. - В сб.: «Русское декоративное искусство», т. 2. М., 1965. С. 91-99.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА НАТЮРМОРТ В ЖИВОПИСИ

Колосова А. В., 3 курс ИЗО и МХК

Научный руководитель: старший преподаватель Чернышева М. М.

Аналогично, как и бытовой жанр, натюрморт долгое время считался второстепенным видом живописи, в котором невозможно выразить высокие общественные идеи и гражданские добродетели. Но время показывает, что интерес к натюрморту повышается и продолжает расти. В связи с меньшей распространённостью жанра натюрморта, чем портрета или пейзажа, эта тема актуальна для художников, а так же родителей и учителей, которые хотят воспитать детей в гармонии и любви к окружающему миру.

Натюрморт как жанр живописи возник в Европе на границе 16-17 столетий, но его предыстория началась значительно раньше. Так, на стене дома древнеримского города Геркуланума, разрушенного в I веке н. э. извержением вулкана Везувий, была найдена фреска относящаяся к рубежу I-II веков н. э. Подобные мозаичные композиции, обрамленные орнаментальным рисунком, назывались эмблемами. На передке повозки – три яблока. Вероятно, это мифические золотые яблоки, способные подарить человеку вечную молодость.

Чистого жанра натюрморта в этот период не было, хотя бы, потому что не существовало станковой живописи – картины в привычном на сегодняшний день виде – холст, подрамник, рама. Со временем античные натюрморты стали обретать более материальный облик в пространстве воздуха и света.

Наиболее ранние примеры натюрмортного мотива в Нидерландах – центральная и правая створки «Алтаря Мероде» Роберта Кампена, где художник представляет зрителю картину жилища нидерландский бюргеров XV века, где по традиции многие предметы обладают скрытым значением. Но самые значительные достижения в пути создания жанра натюрмортной живописи были сделаны в конце XV столетия, когда появились первые «чистые» натюрморты. Все они были реверсами религиозных композиций. Одна из наиболее ранних таких картин – «Натюрморт с черепом» Рогира ван дер Вейдена (1399/1400 – 1464).

В Голландии XVII стал расцветом для жанра натюрморта, он украшал интерьеры бюргеров. Одной из главной его задачей была показать достаток обладателей этих картин и продемонстрировать богатство голландской земли. Испанскому натюрморту свойственны возвышенная строгость и особая значительность изображения вещей, что особо ярко проявилось в творчестве испанского мастера Ф. Сурбарана.

Вершиной французского и западноевропейского натюрморта XVII столетия было творчество Ж.Б.С. Шардена. Оно было отмечено строгостью и свободой композиции, тонкость колористических решений. французский реалист Густав Курбе, сформулировал новую концепцию, определив непосредственное отношение натюрморта с природой, вернув ему этим жизненную силу, сочность и глубину. Художественная доктрина классицизма отнесла натюрморт к числу низменных жанров, однако именно в 18 веке во Франции появляются великолепные полотна.

Импрессионисты во Франции решают проблемы светоцветовых отношений, нередко трактуют натюрморт как своеобразное декоративное панно. Импрессионисты создали свою композицию натюрморта, перенесли на этот жанр принцип пленэра, разработанный ими в области пейзажа. Признав в натюрморте лишь свет и воздух, они превратили предметы в простого носителя световоздушных рефлексов. Новый подъем натюрмортов был связан с выступлением мастеров постимпрессионизма, для которых мир вещей становится одной из основных тем, что характерно для творчества Эдуарда Мане, Клода Моне, Ренуара Пьера-Огюста. Постимпрессионисты (П. Сезанн, В. Ван Гог, А. Матисс) в натюрмортах акцентируют свежесть первого впечатления, разрабатывают сложные проблемы композиционного и цветового решения картины. Необычайно колористическая экспрессивность А. Матисса видна в работах: «Подсолнечники в вазах» – теплая цветовая гамма; «Фрукты и кофейник» – холодная гамма; «Синий горшок и лимон» – цветовая доминанта. П. Сезанн в своих натюрмортах великолепно использовал свойства холодных тонов уходить в глубину, а теплых – выдвигаться навстречу («Фрукты», «Натюрморт с яблоками», «Персики и груши»). Он также утверждал, что «все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра...»; пространственное восприятие предмета зависит от его цвета.