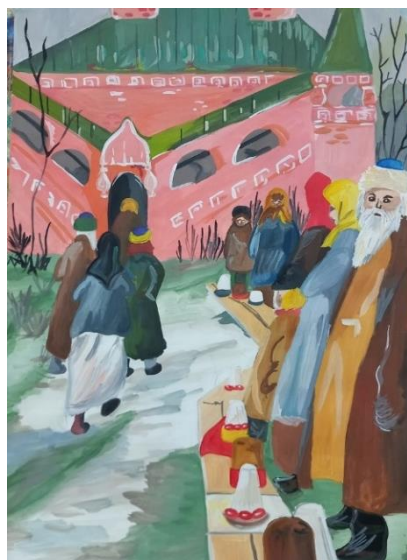

ГОУ ДО ТО "Центр дополнительного образования детей"

**Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему:
«Бытовой жанр. Композиции «Русские народные праздники»**

Выполнила: обучающаяся
детского объединения
«Изостудия «Цвета радуги»
Воронкова Алина Андреевна, 15 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему «Бытовой жанр. Композиции «Русские народные праздники» состоит из четырёх работ формата А2.

Цель проекта:

- написать работы бытового жанра и передать в них настроение русских народных праздников.

Задачи:

- изучить творчество художников, работающих в бытовом жанре;
- углубить знания по истории развития данного жанра в изобразительном искусстве;

- написать рисунки бытового жанра на тему «Русские народные праздники».

Бытовой жанр в искусстве

Бытовой жанр в искусстве занимает важное место. Благодаря этому направлению мы узнаём о жизни человечества в различные его эпохи и в современном мире. Бытовой жанр-часть искусства, в основном изобразительного, в котором отображают события и действия обычной, повседневной жизни человека.

Зарисовки и картины на бытовые темы свойственны любой эпохе. Рождение и развитие этого жанра относится к XVII веку. В те годы, когда в Голландии зарождалось буржуазное общество, появился ряд художников, которые смело стали изображать жизнь простого народа без всяких прикрас. В это время бытовой жанр получил распространение во всех её уголках. Многие известные живописцы стали обращаться к жизни своих соотечественников. Созданными произведениями они обличали существующее неравноправие и обращали внимание на убогую жизнь бедных слоёв населения. В то же время многие такие картины стали песнями благодарности трудовому народу.

В России бытовая живопись получила признание благодаря художникам-передвижникам. Их картины стали ярким доказательством несостоятельности существующей крепостной системы и побуждали общество к переменам. До сих пор мы восхищаемся работами этих мастеров.

В советские времена на творчество всех представителей искусства сильно влияла доминирующая идеология. Социалистический реализм, на самом деле, был сильно приукрашен желаемым, которое выдавалась за действительное. Но тем не менее многие живописцы того времени сумели избежать пагубного влияния. Картины таких авторов по-прежнему радуют нас своей искренностью сюжетов и безупречностью форм.

В результате развития в бытовой живописи сложилось несколько направлений. Вот основные из них:

- жизнь и быт сельского жителя;
- жизнь и быт городского обывателя;
- профессиональный бытовой портрет;
- бытовые сцены с выявлением контраста в жизни разных слоёв населения.

Меня очень заинтересовал историко-бытовой жанр в искусстве. Во второй половине XIX в. развитие археологии и этнографии способствует рождению интереса не только к появлению государств, войнам, народным бунтам, но и к древним традициям, обрядам, моде, образу жизни людей. Развитие жанра в конце XIX начале XX в. в русском искусстве характеризуется размытием границы между отдельными жанрами. Следствием этого процесса стало появление историко-бытового жанра.

Великие русские живописцы внесли свой вклад в развитие этого жанра.
«Ёлочный торг». Борис Михайлович Кустодиев. 1878-1927г.

Ещё будучи учеником петербургской Академии художеств, Кустодиев темой своей дипломной работы выбрал картину на подобный сюжет. Он ездил по деревням, писал этюды – портреты крестьян, пейзажные зарисовки, жанровые сценки. К этой же теме относится и «Ёлочный торг» - произведение,

созданное художником в 1918 году. Мир на картине Б.М. Кустодиева подобен волшебному фонарю с постоянно меняющимися картинами полными глубоким смыслом. Кустодиев добился декоративности изображения и создал настроение новогоднего представления. Признательность народаполучили

его картины «Ярмарка» и «Масленица».

«Катание на святках».
Бучкури Александр Алексеевич.
1870-1942г.

Произведения А.А. Бучкури преимущественно посвящены крестьянской, народной теме, которую он в разные годы решает по-разному. Картина «Катание на

святках» описывает досуг крестьянских семей во время святок. Полотно передает неповторимую праздничную атмосферу святочных дней. Заслуживают внимания его работы: «Рождественский базар»; «Свадебный поезд».

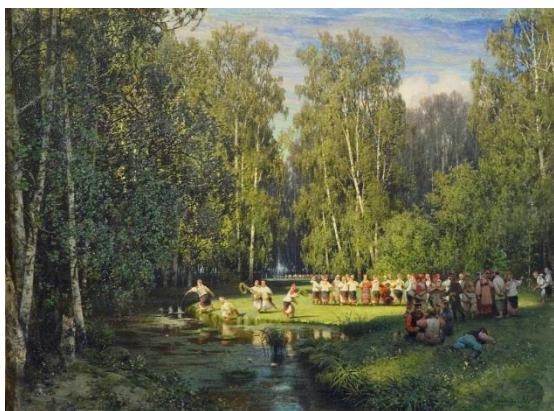

«Поздравление молодых в доме помещика». **Григорий Григорьевич Мясоедов. 1834-1911 г.**

Жанровые картины Г.Г. Мясоедова правдиво передают нищету и бесправие крестьянства. Впоследствии историческая тематика будет играть важную роль в творчестве художника наряду с бытовыми картинами. По полотну картины в буквальном смысле можно изучить быт

русской деревни второй половины позапрошлого столетия. Картина очень интересна и сюжетом, и реализмом исполнения.

«Вечер под Ивана Купала». Пётр Александрович Суходольский. 1835-1903г.

На картине зритель может увидеть пейзаж средней полосы России: берёзы окружают лужайку на берегу большой реки. На лужайке художник изобразил крестьян в традиционных костюмах, которые отмечают праздник Ивана Купала. П.А. Суходольский показал русских крестьян в непринужденной обстановке. Праздник Ивана Купала с удовольствием отмечают и по сей день. По-своему интересна и работа художника «Троицын день».

«Взятие снежного городка». Василий Иванович Суриков. 1848-1916г.

Картины Сурикова посвящены народной жизни. Его полотна ценят за реалистичность, яркие детали и внимание к каждому герою. «Взятие снежного городка» - одна из самых известных картин великого художника. Не могу обойти своим вниманием эту картину, хотя она относится скорее к историческому жанру. Русский живописец смог при помощи красок и полотна передать настроение и праздничную атмосферу традиционной игры.

В выпускной итоговой работе я хотела показать, что бытовым жанром отражаются обыденные, повседневные дела простых русских людей. Он позволяет рассмотреть, будто под увеличительным стеклом то, чем живут люди, скрытую сущность повседневной жизни. Бытовой жанр способен создавать и передавать настроение людей, изображённых на рисунке. Он всегда был и будет важным индикатором происходящего в обществе. С помощью бытового жанра можно понять профессионализм художника.

Посмотрев картины известных художников и изучив историю развития бытового жанра, я решила приступить к написанию работ. Всего я хочу показать четыре работы, две из них изображены вертикально и две горизонтально.

Этапы выполнения работы

1. Выбор русских народных праздников.

Чтобы приступить к работе, мне необходимо было выбрать 4 народных праздника, которые издревле отмечает русский народ, изучить их историю.

2. Изучение материала по выбранной теме.

С целью углубления своих знаний по выбранной теме я просмотрела много информации из различных интернет источников.

3. Поиск сюжета и композиции на основе различных картин.

Подобрала множество картин художников по данной теме, нашла понравившиеся и по ним составила свои работы. Решила выбрать такие композиции, чтобы показать, что русские праздники и традиции объединяют в этот день всех людей вне зависимости от положения в обществе, что все, будь то простолюдины или помещики, вместе радуются наступившему событию или его очень ждут.

4. Выполнение работ в карандаше.

Прежде чем рисовать работу красками, я сделала наброски карандашом. На всех четырех иллюстрациях изобразила на переднем плане очертания людей. Проработала детали заднего плана. Затем вырисовывала шаг за шагом их очертания.

5. Этапы написания работ красками.

Начала писать фон с заднего плана, переходя к переднему. Затем приступила расписывать людей, стараясь передать их объемное изображение, использовала свет и тень. Когда весь лист был закрашен, приступила к проработке деталей.

Свою творческую работу я писала гуашью. Гуашь это почти непрозрачная, плотная краска, разновидность клеевых

водорастворимых. Этот материал привлекателен, прежде всего, своей доступностью. Но важно было определить, исходя из задач работы, какая гуашь лучше. Художественная гуашь имеет более кроющую способность, кроме того, обладает более насыщенным цветом. Оттенки, как правило, яркие, живые, близкие к природным, сама краска имеет густую и пластичную консистенцию. Я использовала в своих работах художественную гуашь фирмы «Гамма «Студия».

Описание и анализ работ

На первой работе под названием «Коляда» изображен сюжет с колядующими на деревне. Коляда - славянский праздник, который сегодня начинается с Рождества и продолжается до Крещения, то есть проходит с 7 до

19 января. В эти дни проводятся обряды, которые посвящены Рождеству. На рисунке колядующие пришли к дому соседки с праздничными песнями, та в ответ выносит угощения. Картина написана в немного декоративном стиле. В ней есть яркие контрастные пятна и утрированные немного и обобщенные фигуры людей.

Композиция открытая, выполнена асимметрично. На переднем плане изображены ярко- празднично одетые люди. Отпраздновать праздник пришли как взрослые, так и дети. Постаралась изобразить разные позы и передать характеры. Герои выделяются цветовой гаммой. Самое главное на картине - люди. Надеюсь мне удалось передать красочность и настроение данной традиции.

Вторая творческая работа **«Масленица»**. Праздник Масленица является пограничным между зимой и весной. Он длится одну календарную неделю, отражая вековые традиции, передаваемые из поколения в поколения. Это один из самых веселых праздников в году. Картина получилась декоративная, благодаря ярким краскам и упрощенному изображению героев. Народ очень рад наступившему празднику. На картине заполнено все пространство, первый и второй план. Главное на картине- люди. Вдалеке, на втором плане, виднеются ярмарочные палатки с игрушками и леденцами. На середине стоят большие сани с чучелом, вокруг которого играют дети. Как на снегу, так и на одежде можно увидеть тень и свет от фигур и деталей.

Благодаря цветовому контрасту, работа получилась яркой и веселой.

Третья работа. На ней я изобразила праздник **«Пасха»**. Пасха - самый радостный и почитаемый праздник церковного календаря, который символизирует обновление и спасение мира и человека. Главный православный праздник отмечают весело и с размахом. В этот день окрашивают яйца, идет пасхальная служба, и все поздравляют своих родных и близких с наступившим праздником. Зритель чувствует наступление светлого праздника, ожидает радостные события. На заднем плане, по середине картины, изображен храм, в который заходят люди, на голове надеты платки, головные уборы. Перед людьми на лавочках стоят куличи, яйца и творожная пасха. На земле уже тает снег и виднеется зеленая трава. Колорит немного сдержанный, пастельный по сравнению с другими работами. Можно сказать, что композиция разделилась пополам. На одной стороне идущие люди, на другой – тихо стоящие и ждущие освящения пасхи.

Четвертая работа называется **«Праздник Ивана Купала»**. Его отмечают восточные славяне, посвящен летнему солнцестоянию. Он особо выделяется среди традиционных летних праздников. Считалось, что в этот день необходимо совершить все праздничные обряды: пройти очищение через огонь и воду, участвовать в массовых купаниях, сплести венки из цветов, веток и травы.

Композиция ассиметричная, закрытая. Центром работы становится хоровод. На картине главным действующим лицом является девушка в ярком платье и белой рубашке. Вдалеке, на втором плане группа молодых людей, которые водят хоровод вокруг костра. Костер поднимается вверх от красно-

алого цвета до желто-розового. Луна на небе опускается ниже и ниже, приближая рассвет. В правом нижнем углу расцвел папоротник-символ Ивана Купала. Есть примета, что папоротник расцветает только раз в году и всего на несколько минут. В рисунке я постаралась передать какую-то загадочность этого праздника.

Заключение

Идея проекта заключается в том, чтобы суметь передать настоящую радостную атмосферу различных праздников русских людей, традиции и обычаи. Думаю, что ее мне удалось воплотить в своих работах.

Выпускную работу считаю актуальной, потому что я узнала историю русских народных праздников, познакомилась с картинами художников бытового жанра.

Считаю, что при написании картин я достигла определенных целей, но есть и недостатки. Например, в передаче света-тени, не совсем удалось передать объемность фигур, эмоции людей. Этого я буду добиваться.

Работы я обязательно сохраню и повешу у себя в квартире, как память об обучении в изостудии.

Список используемых литературы и электронных ресурсов

1. Бытовой жанр в живописи 19-20в. // <https://veryimportantlot.com> : сайт. - [Б. м.], 2023. – URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/bytovoj-zhanr-v-zhivopisi> (дата обращения: 03.03.2023)
  2. Бытовой жанр в творчестве русских художников-передвижников. — Текст: электронный // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре: [сайт]. – [Б. м.], 2020. – URL: <https://iskusstvoed.ru/2020/04/27/bytovoj-zhanr-v-tvorchestve-russkih-hudozhnikov-peredvizhnikov/> (дата обращения: 23.03.2023)
  3. Русские народные праздники // <https://village-eco.com> : сайт. - [Б. м.], 2023. – URL: <https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady/> (дата обращения 23.03.2023)
  4. Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. - 368 с.
  5. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до XX века / М. И. Козьякова. – Москва, 2002. – 360с.
- Эволюция русской жанровой живописи // <https://theartworld.ru> : сайт. - [Б. м.], 2022. – URL: <https://theartworld.ru/articles/ob-evolyuczii-russkoj-zhanrovoj-zhivopisi.html/> (дата обращения 27.03.2023)